Методическая разработка

В.Панин – «Детский Альбом»

ВВЕДЕНИЕ………2

ГЛАВА 1. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ………………………………………………………………………………………………..3

* 1. Основные компоненты педагогической деятельности преподавателя…3

2.1. Основная цель педагогического процесса………………………………………………5

ГЛАВА 2. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ДЕТСКОГО АЛЬБОМА» В. ПАНИНА НА УРОКАХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ……………………………………………………………..6

2.1. «Детский альбом» в контексте народного творчества В. Панина…………..6

2.2. Методические рекомендации по исполнению «Детского альбома» В. Панина в исполнительской деятельности учащихся…………………………………………7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………………………………….10

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………………………………………………………..11

ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………………………………………………12

ВВЕДЕНИЕ.

Профессиональное мастерство педагога музыканта относится к числу проблем, от решения которых зависит дальнейшее развитие человеческой культуры. Проблема музыкально-педагогического мастерства рассматривается во многих трудах по-разному: одни видят педагога, владеющего обязательно всем комплексом знаний, умений на музыкальном инструменте, другие допускают участие в подготовке будущего исполнителя педагога-музыканта, не являющегося первоклассным исполнителемПрофессия педагога-музыканта сочетает в себе разностороннюю деятельность, которая включает умения и навыки педагогической, воспитательной, организаторской, просветительской, методической и исполнительской работы. Названные направления в деятельности педагога-музыканта в совокупности тесным образом связаны с музыкально-исполнительскими умениями и навыками в решении специфических задач, ориентированных на формирование музыкальной культуры учащихся посредством познания музыкального искусства. Важным условием в достижении педагогического мастерства - это, конечно же, ясное представление своей цели, то есть наличие поистине одержимого желания научить, увидеть плоды своего труда. И здесь недостаточно просто желать стать педагогом. Существует колоссальная разница между простым желанием и одержимостью в достижении цели, которая не даёт покоя ни сознанию и чувствам.
 Именно музыкальное искусство в значительной мере стимулирует и поддерживает стремление личности к преобразованию себя (чувств, мыслей, поступков), других людей по «законам красоты». Несомненно, важно подчеркнуть, что специфика профессии педагога-музыканта связана с творческой деятельностью, которая осуществляется с помощью могучего средства воспитания – музыкального искусства.
 На значение исполнительской деятельности музыканта – балалаечника указывают работы ведущих музыкантов и исследователей – В.В. Андреева, П.И. Нечепоренко, Б.С.Трояновского, Н.П. Осипова, А.С.Илюхина, А.Б. Шалова и многих других.
 Актуальность исследования обусловлена современной практикой преподавания в музыкальных школах, когда работы музыкантов-новаторов идут в ногу со временем. Сочинения композитора В. Панина с их яркой, красочной звуковой палитрой, разнообразием приёмов игры и живописно-зримыми, запоминающимися образами могут активно использоваться в обучении. Они способны не только привлечь внимание учащихся, но и всячески стимулировать детскую творческую фантазию.
 Цель методической работы состоит в том, чтобы определить место и значение «Детского альбома» В. Панина в исполнительской деятельности преподавателей и учащихся.
 Задачи:

1. Выявить основные компоненты и профессиональные качества педагогической деятельности, необходимые для осуществления работы в классе.
2. Рассмотреть «Детский альбом» в контексте народного творчества В.Панина.
3. Изучить некоторые проблемы инструментального исполнительства
   на примере «Детского альбома» В. Панина.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования полученных результатов в педагогической работе.

ГЛАВА 1. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.

* 1. **Основные компоненты педагогической деятельности преподавателя.**

В специальной литературе под *преподавательской деятельностью* понимают особый вид социальной (профессиональной) деятельности, направленной на реализацию целей воспитания и образования: передачу от старших поколений младшим накопленных человеком опыта, ценностных ориентаций и образцов поведения, знаний, навыков и умений, создание условий для их личностного развития и подготовку к выполнению определённых социальных ролей в обществе. Вся педагогическая деятельность может быть представлена как взаимосвязанная последовательность решения бесчисленного множества задач различного уровня сложности, в которую неизбежно включены во взаимодействие педагоги и их воспитанники. Она осуществляется с помощью определённых педагогических технологий, приёмов и методов обучения, с целью решения педагогических задач, направленных на развитие личности, включает исследование тех ситуаций, в которых осуществляется педагогический труд, а также знаний, умений и навыков, без которых преподаватель не может выполнить своего назначения.

Профессия преподавателя музыкальной школы требует от избравшего её постоянного совершенствования своей личности, развития музыкальных интересов, творческих способностей, стремления повысить уровень профессиональных качеств.

Преподаватель музыкальной школы должен быть хорошим музыкантом. Владение музыкальным инструментом, тонким музыкальным слухом, умение читать с листа, импровизировать во многом определяют успех его педагогической деятельности. Важно уметь выразительно, ярко исполнять произведения, образно пояснять их, умело использовать разнообразные увлекательные формы организации музыкальной деятельности. Для этого педагогу необходимы такие качества как артистизм, находчивость, способность к творчеству.

Творческая деятельность преподавателя особенно ярко проявляется в исполнительстве. Проведение урока невозможно представить без музицирования, так как дети хорошо и быстро подражают увиденному и услышанному. Иногда молодые преподаватели приостанавливают свой исполнительский рост, считая обучение детей несложным делом, но это очень важный аспект в формировании музыканта исполнителя, с помощью него закладываются все основы обучения игре на инструменте. Преподаватель стремится своим исполнением создать определённый эмоциональный настрой, атмосферу увлечённости, способствующую пониманию музыки. Таким образом, исполнение музыки образует необходимый и важный компонент музыкально-воспитательного процесса. От свободного владения инструментом, от умения выразительно исполнить произведение, зависит развитие любви учащихся к инструменту и к музыке вообще.

Композитор нуждается в посреднике-исполнителе. Музыкальное произведение, зафиксированное в нотах, но не исполненное, не считается завершённым. Именно благодаря свободе, мастерству исполнителя образ первоначального замысла композитора живо соприкасается с аудиторией. Исполнитель в момент воспроизведения музыки является её творцом, он вносит новое, своё в традиционно композиторский материал. Исполнительство – это особый вид художественной деятельности, который требует повторного воссоздания музыкального произведения. Именно в акте вторичного творческого воссоздания музыка нуждается в посредничестве исполнителя между автором и слушателем. В зависимости от манеры интонирования исполнителя, обусловленной его творческой индивидуальностью, степенью чуткости к восприятию музыки, возможно различное раскрытие её образного содержания и эмоционального строя.

Преподавателю необходимо следить за специальной литературой, изучать её, знакомиться с передовым педагогическим опытом, внедряя в практику новейшие методы и приёмы обучения, вести собственный творческий поиск новаторских форм и методов работы

Для преподавателя музыкальной школы важно овладение некоторыми навыками исследовательской работы. Он анализирует, отбирает произведения, определяет их эмоциональное воздействие, сложность исполнения в зависимости от возрастных и индивидуальных способностей.

2.1. Основная цель педагогического процесса.

В самых общих чертах основную цель педагогического процесса можно выразить в следующем: помочь учащемуся максимально выразить себя, развить его музыкальные способности, подготовить к практической работе, как можно раньше приучить учащегося к активной творческой жизни, воспитывать умение и потребности работать самостоятельно, творчески, с инициативой и желанием.

Важнейшей целью деятельности педагога по формированию индивидуальности ученика является не только развитие его дарования, но и воспитание недостающих ему качеств, преодоление недостатков. Сильные стороны должны составлять основу его способностей. Цель должна ставиться с учётом возраста, склонностей, интересов, степени одарённости, черт характера. Первейшая обязанность педагога учить детей слушать, осмысливать, схватывать и усваивать музыкальные впечатления, добиваться осмысленного исполнения произведений различных жанров, стилей и форм. Стимулировать не только сольное исполнение, но и ансамблевое, навыки чтения с листа и подбора по слуху. Каждый ученик должен "перерасти" своего учителя и это является естественной закономерностью, которая должна только радовать педагога, так как в данном случае его цель достигнута: он отдал всё своё, теперь очередь за следующим поколением.   Одним из наиболее важных, определяющих моментов является сам процесс передачи знаний, умение передавать свой опыт. Одного только осознания собственных исполнительских знаний, какие бы они профессиональными и значительными не были, недостаточно, так как их ценность будет иметь в том случае, если их сможет воспринять ученик.   Секрет музыкально-педагогического мастерства заключается не только в умении досконально знать свою профессию, но и в умении ярко и образно **выражать её**... Каждый педагог-музыкант должен владеть бесконечным количеством вариантов этого процесса. Он так же, как и бесконечность художественных интерпретаций музыкального произведения, зависит от своей личностной составляющей и от множества условий и факторов, окружающих его. Умение передавать знания является кульминацией всего педагогического процесса, владение ею фактически подтверждает такое явление, как педагогический талант. Ещё одним важным показателем мастерства является умение активизировать обучаемых, развить их способности, самостоятельность, пытливость. Учитель мастер должен обладать даром заставлять думать на уроке. Следующая составная часть педагогического мастерства - это умение эффективно проводить воспитательную работу в процессе обучения, формировать у ребенка высокую нравственность, чувство патриотизма, трудолюбие, самостоятельность
 Для любого преподавателя подбор репертуара является важнейшим аспектом его профессиональной деятельности. Репертуар является тем инструментом. С помощью которого происходит общение между исполнителем и слушателем. И от того насколько он оригинален, интересен, качественен и понятен, будет зависеть весь педагогический процесс.

Репертуар должен быть ярким, различным по содержанию, постоянно пополняться новыми произведениями современных композиторов.

ГЛАВА 2. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ДЕТСКОГО АЛЬБОМА» В. ПАНИНА НА УРОКАХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

2.1. «Детский альбом» в контексте народного творчества В. Панина.

Сочиняя музыку для детей и юношества, композитор заботится о том, чтобы ее сюжет был интересен и не слишком труден для понимания. Если его сочинения исполняют сами ребята, он должен учитывать еще возможности учащихся, знать, что могут сыграть не слишком умелые руки юных музыкантов. Он должен хорошо знать интересы ребят разного возраста: то, что полюбится малышу-дошкольнику, вряд ли увлечет школьника-подростка.
 Мы живем с новыми композиторами в одно время, однако не стоит ждать, когда имена этих композиторов станут очень известны, так как наши дети - юные музыканты должны разбираться не только в творчестве великих классиков, но и жить в мире современной музыки и ее создателей. В музыке современных композиторов раскрывается перед нами мир детства – особый мир, близкий нашим детям, в котором нет места серости, унынию и будничности, где живут эмоциональная открытость, бесхитростность, внутренняя приподнятость, мечтательность и детская непосредственность. Как показывает практика, каждый известный исполнитель на балалайке являлся, в большей или меньшей степени, первым исполнителем произведений, написанных специально для этого инструмента. И каждый из них, создавая свой репертуар, создавал свое творческое «лицо», – зачастую, по музыке, которую предпочитает играть музыкант, можно судить и о его мировоззрении, и о характере, и, конечно, о его вкусе. К счастью, наш жанр богат и талантливыми исполнителями-композиторами, которые вносят серьезную лепту в развитие и расширение оригинального репертуара для балалайки своими, подчас, более чем удачными сочинениями.

Виктор Александрович Панин – композитор, балалаечник, педагог, член Союза композиторов России, им написаны опера, симфония, две симфонические поэмы, три кантаты, инструментальные концерты, многочисленные романсы и песни, музыка к театральным постановкам. Виктор Панин с успехом выступает с авторскими концертами. В народном искусстве занимает особое, ему одному принадлежащее место. Композитор идёт в ногу со временем. Он проявил себя в разных направлениях: в исполнительстве, в литературно-критической работе, в композиторской деятельности. Его произведения для балалайки служат своеобразной мастерской для отработки новых приёмов музыкальной выразительности. Яркие произведения из «Детского альбома» передают характеристику каждого персонажа. Композитор наполняет настроением каждую из своих пьес, используя большое количество приёмов игры, что даёт возможность преподавателю освоить с учащимися красочный, методически насыщенный репертуар. Творчество В.А. Панина занимает большое место в исполнительской деятельности преподавателей и учащихся.

2.2. Методические рекомендации по исполнению «Детского альбома» В. Панина в исполнительской деятельности учащихся.

Игра на музыкальном инструменте представляет собой один из сложнейших видов человеческой деятельности, который требует для своей реализации и высокой степени личностного развития в целом, и отлаженную работу психических процессов – воли, внимания, ощущения, восприятия, мышления, памяти, воображения, и безупречную согласованность тонких физических движений. Высокохудожественного результата невозможно достигнуть, если музыкант не владеет техникой игровых движений, через которые он и передает при помощи музыкального инструмента свои мысли и чувства. Балалайка очень «богата» разнообразными игровыми приёмами, которые придают её звучанию неповторимый колорит и притягивают учащихся своей задушевностью, яркостью, возможностью более свободно и широко использовать выразительные возможности инструмента. Произведения композитора В. Панина очень богаты своим разнообразием приёмов игры, которые помогают учащемуся передать характер исполняемых произведений и освоить необходимые навыки звукоизвлечения.

Арпеджиато (arpegiato) – в нотах обозначается вертикальной волнистой чертой перед аккордом.

Щипок большим пальцем – пиццикато большим пальцем – обозначается этот приём в нотах pizz (б).

Бряцание.

Двойное пиццикато – в нотах обозначается pizz (2)

Тремоло – обозначается в нотах trem. или тремя диагональными линиями на штиле ноты или аккорда.

Дробь (перебор) в нотах обозначается сокращенно «Др.» и волнистой чертой перед аккордом.

Пиццикато пальцами левой руки.

Глиссандо – в нотах обозначается gliss и волнистой чертой от одного аккорда (звука) к другому аккорду (звуку).

Вибрато – в нотах обозначается Vibr.

Гитарные приёмы.

Флажолеты. В нотной записи флажолет обозначается пустым кружком над нотой.

«Детский альбом» В. Панина служит ярким образцом педагогического репертуара балалаечника. Состоит альбом из 25 пьес, которые условно можно объединить в группы: пьесы танцевального характера, пьесы в стиле народных песен, пьесы-картинки и пьесы-этюды. Произведения отличаются удивительной яркостью образов, остротой характеристик, гибкостью ритмов, лаконичностью языка, точностью методической направленности. Название каждого произведения играет роль маяка, направляющего фантазию детей в определённую сторону, позволяет учащимся самим в игре передать музыкальную задумку автора. Произведения помогают педагогу научить детей понимать и оценивать музыку, управлять их эмоциями. Помогают в работе над произведениями картинки, передающие характер пьес (приложение).
 Известно, что приём сравнения активизирует процесс восприятия, делает его более дифференцированным, глубоким. При развитии музыкального восприятия этот приём может сочетать в себе различные методы (наглядно-слуховой, наглядно-зрительный, словесный, практический). Можно исполнить и предложить учащемуся для разучивания два танца: «Вальс стрекоз» и «Весёлая полька». Прежде всего, нужно обратить внимание учащегося на оттенки смысла в названии произведений, на характер движений этих танцев. Приёмы игры и ритмический рисунок не будут создавать учащемуся сложности в исполнении, что очень важно на начальном этапе обучения. Эти произведения помогут более старшим учащимся в чтении с листа. «Рождественская песня», «Баюшки-баю»(1класс), «Русская песня», «Арабская песня» и « Песенка американского ковбоя»(2 класс), - близкие по названию произведения содержат в себе различные национальные мотивы, приёмы игры и штрихи помогают передать характер и настроение. Богатую основу «Детского альбома составляют пьесы-картинки: «Зайка – попрыгай-ка», «Вампиры», «Верхом на ослике».
 Для знакомства с различными жанрами произведений, различия формы музыкальных произведений, выразительных средств музыки можно использовать следующие пьесы: «Подражание гитаре»,- При исполнении пьесы очень важно распределить фактуру, состоящую из двух «слоёв»: мелодии в верхнем голосе и рельефного аккомпанемента. Очень важно добиться ровного звучания гитарного приёма, который помогает найти на инструменте певучий тембр; Марш «На арене цирка»,- бодрый, решительный. Здесь обязательно точное соблюдение пауз и пунктирного ритма. Используются хлёсткие удары, дробь, пиццикато большим пальцем, двойное пиццикато, бряцание.
 На основе «Детского альбома» В.Панина преподавателем могут быть проведены открытые уроки на темы: «Сказка в музыке» В. Панина, «Произведения - картинки». Такая музыка не приемлет скуки и зубрежки, дети становятся её подлинными соавторами.
 Музыка, написанная современными композиторами, уникальна разнообразием форм и жанров, тем и образов, творческих находок. Язык композиторов чрезвычайно демократичен, доступен и самым маленьким малышам и подросткам. Детская публика - это маленький народ, живущий ожиданием чуда. И дети получают его. Опыт прошедших пяти лет показывает, что чем раньше начинается приобщение юных музыкантов к сочинениям современных композиторов, тем выше эффективность музыкального обучения, тем шире и глубже постигают исполнители закономерности музыкального искусства в целом. Исполнение произведений современного композитора требует полноценного музыкального представления о его творческом стиле, ознакомления как минимум с несколькими разнохарактерными произведениями, и только тогда, научившись понимать музыкальный язык конкретного композитора, юный исполнитель постепенно проникается её образным миром и содержанием.
 Необычные новые музыкальные впечатления обогащают детей, запоминаются надолго, способствуют формированию интересов, чувств, воображения, мышления, оценок, вкусов, ценностного отношения к музыке. Выбранные музыкальные произведения создают почти зримый образ героев, а также передают отличительные черты характера, те чувства, которые испытывают к ним дети. Они с радостью перевоплощаются в этих героев, исполняют от их лица, раздвигая горизонты окружающего мира через его отражение в музыке.

Заключение.

Педагог на протяжении всей своей деятельности учит детей понимать и оценивать музыку, управляет их эмоциями. А это очень важно, так как иногда музыкой можно убедить больше чем авторитетными указаниями. Музыкальный материал должен быть доступным для понимания, художественно интересным и состоять из произведений, развивающих образное мышление. Для развития творческой активности учащихся очнь важен принцип наглядности, когда словесные пояснения педагога дополняются показом на инструменте. Педагогический репертуар балалаечника должен включать в себя различные виды и жанры музыкальной литературы. Для формирования профессионального музыкального мышления, расширения художественного кругозора, пополнения багажа знаний в ходе работы с учащимися следует использовать - наряду с фольклорными мелодиями и оригинальными произведениями для балалайки - транскрипции лучших образцов мировой музыкальной литературы, соответствующих по своей стилистике и природе выразительным возможностям данного инструмента.

Сочинения композитора В.Панина, адресованные детской аудитории (каковым и является «Детский альбом») представляются ценным материалом для проведения уроков и внеклассных мероприятий. Музыкальный язык пьес, входящих в «Детский альбом», отличается удивительной яркостью образов, остротой характеристик, гибкостью ритмов, лаконичностью языка, точностью методической направленности. Все эти характеристики требуют от педагога решения целого ряда задач, связанных с грамотным прочтением авторского текста и с адекватным воплощением указаний, размещенных на страницах альбома.

Значит, воспитание художественного вкуса музыканта, развитие его творческой фантазии — хотя и очень важное, но не единственное условие успешного развития исполнительского мастерства. Необходимы еще совершенствование исполнительского аппарата, достижение высокой культуры игровых движений. Такая задача — одна из сложнейших проблем музыкальной педагогики. Педагогу приходится формировать у своего ученика тончайшую по своим внутренним импульсам систему двигательных приемов и навыков.

Детский альбом для балалайки и фортепиано создавался автором на протяжении многих лет. Пьесы, вошедшие в сборник, проверены на практике и с успехом исполняются в концертах учащимися музыкальных школ. Яркий современный тематизм, обилие характерных балалаечных приёмов и штрихов, многообразная жанровая палитра произведений открывает перед детьми увлекательный мир новых музыкальных впечатлений.

Список литературы.

1.Д. Калинин «Роль и значение оригинального репертуара
в современном исполнительстве на русских народных инструментах.»

2. Методика обучения игре на народных инструментах.Л.,1975

3. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. «Методика музыкального воспитания».М. «Музыка»-1990

4. Панин В. Павел Нечепоренко : исполнитель, педагог, дирижер. М.,1986

5. Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.refcentr.ru/

