

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД НА ЗАНЯТИЯХ ПО КЛАССУ ГИТАРЫ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Виншель А.В., Ларин А.Н.

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
alexwinschel@rambler.ru

Преобразования, происходящие в современном обществе, предъявляют новые требования к выпускникам образовательных организаций, которые должны обладать инициативностью, нестандартным мышлением, предприимчивостью. Все это можно сформировать при условии активной самостоятельной деятельности и творческого подхода.

Понятию «творчество» в психологическом словаре дается следующее определение: «теоретической или практической деятельности, в процессе которой появляется новый продукт: знания, способы действий, материальные объекты или научные открытия» [13].

В научно-методической литературе существуют различные подходы к определению понятия «способности». Так, в толковом словаре С.И. Ожегова, «способность» трактуется как природная одаренность и талантливость, а в «Педагогическом энциклопедическом словаре» – как «необходимое условие выполнения определенной деятельности и индивидуально-психологические особенности личности. Способности состоят из знаний, умений и навыков и готовности к обучению» [12].

Способности классифицируют на:

- интеллектуальные, под которыми понимают способности, необходимые для выполнения разнообразных видов деятельности;
- коммуникативные, т.е. индивидуальные психологические особенности личности, которые обеспечивают эффективное взаимодействие и адекватное взаимопонимание между людьми в ходе общения или совместной деятельности;

- познавательные – это способности, включающие в себя сенсорные и интеллектуальные способности, обеспечивающие результативное овладение знаниями и знаковыми системами;
- имагинативные, под которыми понимают развитие воображения;
- сенсомоторные, т.е. развитие восприятия и формирование представлений о внешних свойствах предметов (цвете, запахе, размере, вкусе и т.д.);
- перцептивные, представляющие собой способности понимать другого человека без вербальной информации;
- мнемонические, т.е. способности к запоминанию на основе ассоциаций [4].

Особый интерес представляют творческие способности, которые определяются как умение человека находить особый взгляд на привычные предметы и задачи. Первоначально они сравнивались с интуицией и тонким пониманием предмета, а позже – с интеллектом. Первостепенное значение в творческом процессе отводили мотивации и личностным особенностям. Позже было установлено, что творческие способности обладают комплексом индивидуальных свойств, не зависящих от интеллектуальности.

В педагогической и методической литературе открытой остается проблема о компонентах творчества. Многие психологи связывают способности к творческой деятельности со спецификой мышления. По мнению Дж. Гилфорда, для творческих личностей характерно дивергентное мышление, позволяющее не концентрироваться на нахождении единственно правильного решения, а искать все возможные способы решения проблемы. Дивергентный способ мышления составляет основу творческого мышления, для которого характерны такие особенности, как быстрота, гибкость, оригинальность, законченность [1].

Центральным звеном современного дополнительного образования является целенаправленное, интенсивное развитие личности каждого обучающегося. Развивающее обучение является ключевым условием реализации творческих способностей обучающихся, интенсивному развитию

которых способствует соблюдение ряда требований: построение познавательных задач необходимо осуществлять на междисциплинарной основе, интегративной системе, способствуя таким образом развитию памяти, внимания, мышления, воображения; подбирать задания на основе учета рациональной последовательности– их предъявления: от репродуктивных к частично-поисковым, а затем и к собственно творческим; реализуемый в практике обучения гитаре комплекс учебно-воспитательных задач должен способствовать формированию и развитию беглости мышления, гибкости ума, любознательности, умению выдвигать и разрабатывать гипотезы [11].

Во время проведения занятий по специальности в детской школе искусств перед педагогом стоит важная задача повышения эффективности художественного и эстетического воспитания обучающихся, раскрытие их творческого потенциала. Для этого преподаватель должен владеть различными методами, приемами и технологиями, позволяющими работать с различными категориями учащихся по качественному осуществлению музыкального образования и воспитания. Участие в подобной работе открывает широкие возможности педагогу и учащимся для приобщения к музыке. Л.Г. Дмитриева и Н.М. Черноиваненко [5] в своих трудах уделяют внимание на следующие постулаты:

- каждый вид музыкальных занятий важно ориентировать на нравственно-эстетическое воспитание ребенка, формирование у него музыкального вкуса и интереса;
- использование всего разнообразия методов обучения игре на инструменте должно быть направлено на развитие музыкальных и творческих способностей учащихся, пробуждение художественных интересов;
- формирование у обучающихся устойчивой мотивации и познавательного интереса к пропаганде музыкальной культуры.

По словам выдающегося педагога-гуманиста В.А. Сухомлинского: «Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, прежде всего, воспитание человека» [12].

Отметим наиболее продуктивные, на наш взгляд, дополнения организации работы по освоению инструмента:

- творческий подход к обучению игре на гитаре;
- игра в ансамбле;
- посещение концертов и фестивалей гитарного искусства.

Рассмотрим каждую из форм работы с обучающимися в рамках системы дополнительного образования.

Основой в обучении игре на гитаре считают *индивидуальную форму работы* с обучающимся, которая формирует благоприятные условия для овладения ими навыками игры и успешного развития музыкальных способностей, воспитания у них музыкального вкуса и интереса к музыке. Безусловно, педагог строит процесс обучения в соответствии с индивидуальными возможностями и способностями каждого ученика, его личными качествами и имеющимися интересами. Однако не всегда педагог в силу различных причин применяет на практике активные методы и технологии обучения, творческие приемы, поэтому и интерес к работе постепенно падает. Во избежание подобного развития событий необходимо использовать нетрадиционные практические гитарные методики, базирующиеся на возрождении у обучающихся познавательного интереса и побуждающие их к активной творческой деятельности, задающие эмоциональный тон урока, повышающие живость и увлекательность занятия [3]. Например, с первых уроков необходимо побуждать ребенка к пению известных песен и разбору их ритмического рисунка; вовлекать в элементарное ансамблевое музицирование; самостоятельное окончание мелодии по начальному мелодическому отрезку; сочинение несложной мелодии на предлагаемые стихи, в том числе, по их ритмической основе; сочинение рассказов и сказок на основе прослушанного музыкального произведения и т.д. Подобные активные методы и приемы решают вопросы повышения качества музыкального образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся [2].

По мнению А.Д. Лазаревой [9], для достижения наилучших результатов в обучении навыкам игры на гитаре, необходимо применять такие приемы, как:

- формирование у обучающихся мотивации к освоению инструмента, осмысленного усвоения технических приемов работы;
- учет характера каждого ученика для повышения эффективности занятий по специальности;
- строгое дозирование времени каждого урока и количества учебных занятий;
- дедуктивный способ выработки технических навыков, постепенное усложнение работы над деталями;
- независимое изучение нот на грифе гитары и нотном стане;
- использование игровых методик в работе с младшими обучающимися.

Игровые методики является важным способом развития творческой активности учащихся. Еще выдающийся педагог А.С. Макаренко в своих трудах указывал на игру, как на важный метод обучения: «В каждой хорошей игре есть, прежде всего, усилие рабочее и усилие мысли... игра без усилия, без активной деятельности – всегда плохая игра. Игра доставляет ребенку радость. Это будет или радость творчества, или радость победы, или радость эстетическая – радость качества. Такую же радость приносит и хорошая работа, и здесь полное сходство» [12]. Именно в игре выстраиваются плодотворные отношения младшего учащегося и педагога, лежащие в основе творческого подхода к обучению игры на гитаре.

Освоение музыкального инструмента должно быть доступно всем детям, независимо от их способностей. В этом деле важным задачей педагога является формирование благоприятных условий для музыкального творческого развития, успешное осуществление которого возможно при грамотном использовании различных видов работы: чтению с листа, подбору по слуху, начальных формах импровизации.

Для эффективного раскрытия творческого потенциала учащихся при обучении игре на гитаре необходимо формировать самостоятельность в

интерпретации музыкальных произведений, предлагая им творческие задания. Например, заполнение недостающих тактов мелодий, самостоятельное окончание небольшой пьесы, проигрывание известных мотивов с авторскими различными изменениями, создание собственных музыкальных вариаций. Подобные виды творческой деятельности будут интересны учащимся, сформируют потребность в творческом процессе, обеспечат совершенствование музыкального мастерства, хотя и могут вызвать затруднения на первых порах использования данных заданий.

В ходе обучения игре на гитаре довольно сложной является проблема подбора репертуара, особенно на начальном этапе освоения инструмента. Ведь он должен совмещать в себе развитие технических возможностей детей, положительных эмоций и творческий резерв. Всем этим требованиям отвечают такие сочинения композиторов гитаристов, как пьесы «Дремучий лес», «Юла», «Дождик» Л. Ивановой; сборник произведений для детей В. Козлова; пять выпусков «Альбома гитариста» В. Ерзунова; сборник пьес для гитары «Облака» О. Киселева; дуэты для гитары и «Детский джазовый альбом» А. Винницкого и др. [3].

Еще одной важной формой развития творческих способностей гитаристов является *игра в ансамбле*. В качестве музыкального материала для ансамблевого исполнения можно использовать знакомые учащимся композиции из музыки к кинофильмам или телепередачам. Исполнение даже одной ноты или небольшого мотива, ученик осваивает динамику, ритм, первоначальные игровые движения, а также, что крайне важно, развивает звуковое воображение [8]. Например, при разучивании русской народной песни «Во поле береза стояла» ансамблем «педагог–ученик» учащемуся необходимо дать задание отстукивать первые доли такта, при этом исполняя мелодию голосом. Затем учитель может сыграть мелодию, а ученику необходимо продолжать отстукивать ее ритм. В дальнейшем при игре дуэтом обучающийся играет в заданном темпе на первой струне, а учитель исполняет мелодию песни. Положительным моментом является возможность такой игры без изучения

нотной грамоты. Подобный метод работы, по словам Г. Нейгауза (1999), способствует вовлечению ребенка «в активное музицирование. Совместно с учителем он играет простые, но уже имеющие художественное значение пьесы. Дети сразу ощущают радость непосредственного восприятия, хотя и крупными, но искусства. То, что ученики играют музыку, которая у них на слуху, несомненно, будет побуждать их как можно лучше выполнять свои первые музыкальные обязанности» [10].

Игра в ансамбле с педагогом, безусловно, полезна и необходима, но и крайне важно организовывать ансамбли учащихся, куда могут входить исполнители с различным уровнем подготовки и играющие на разных музыкальных инструментах. Становясь членом музыкального коллектива, каждый участник чувствует ответственность к исполнению порученных партий, проявляется творческую инициативу и самостоятельность. Ведь воспитание в коллективе – важнейший педагогический принцип, поскольку через него происходит накопление детьми позитивного социального опыта.

При организации ансамбля перед педагогом стоит проблема подбора его участников. Важно учитывать и степень подготовленности детей, и их межличностные отношения, потому что благоприятный психологический климат является залогом успешной совместной деятельности [7].

На начальных этапах работы в ансамбле гитаристам целесообразно предлагать довольно простые произведения, при изучении которых можно будет легко преодолеть технические трудности и эффективнее достичь художественных целей. Учащиеся успешнее справляются с посильной работой, получают удовольствие от нее, чувствуют уверенность в своих возможностях и способностях. Исполнение музыкальных произведений высокой сложности не позволят ансамблю достичь высокого художественного уровня исполнения и творческой интерпретации. Гораздо целесообразней выбрать и качественно освоить несколько несложных пьес.

Важными навыками при реализации групповой работы являются навыки чтения с листа произведений невысокой сложности. Совместное исполнение

учеников разных возрастов заключается в аккомпанировании и чтении с листа соответствующих партий. Данная работа очень отличается от сольной тем, что общий план и детали интерпретации – это результат общих усилий и творческого взаимодействия нескольких исполнителей. Таким образом, синхронность ансамблевого звучания является максимальным совпадением мельчайших длительностей (звуков или пауз) у всех исполнителей. Именно в едином понимании и чувствовании всеми участниками ансамбля темпа и ритмического пульса и заключается синхронность исполнения [6].

В ансамбле самым действенным выразительным средством является динамика, которая при грамотном использовании дает возможность раскрыть общий характер музыки, её эмоциональное содержание и конструктивные особенности формы произведения. Особую роль динамика приобретает в сфере фразировки, поскольку по-разному поставленные логические акценты кардинально меняют смысл музыкального произведения.

Важно отметить, что в исполнительском искусстве наряду с динамикой значение имеют и другие средства выразительности: например, такие как, появление новых регистров и тембров. Выделить отдельный голос из общего звучания возможно через исполнение своеобразного ритмического рисунка или характерного штриха.

Для развития творческого потенциала учащихся большое значение имеют посещение гитарных концертов, фестивалей, а также собственные *концертные выступления* юных музыкантов. Подобная форма работы с детьми способствует обогащению знаниями о возможностях инструмента, его достоинствах и специфике. Кроме того, многие обучающиеся замечают просчеты в своем поведении и начинают заниматься самовоспитанием. Таким образом, музыкально-просветительская работа направлена на выработку у молодого поколения положительных качеств личности и развитие познавательного интереса к овладению музыкальными инструментами [7].

Таким образом, расширяя рамки урока специальности, наполняя их новым методическим содержанием, педагог создает благоприятные условия для

раскрытия у обучающихся их музыкальных склонностей, творческих способностей, активности, самостоятельности, эмоциональности.

Список литературы:

1. Guilford J.P. The Nature of Human Intelligence. – McGraw-Hill, New York, 1967.
2. Арчажникова С.Н. Развитие творческих способностей младших школьников (6-8 лет) на основе взаимосвязи преподавания «Сольфеджио» и «Фортепиано»: Дис. канд. пед. наук. М., 2000. - 191 с
3. Гитман А.Ф. Практическая теория начального обучения гитариста // Как научить играть на гитаре / Сост. В.А. Кузнецов. М.; 2006. -С. 10-38.
4. Давыдов В.В. О понятии развивающего обучения // Педагогика.1995.-№1.- С. 29-39.
5. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе // (Пособие учителю). М.: Академия. 1998. С. 240.
6. Дмитриева П.П. Профессиональная подготовка учащихся музыкального училища в классе шестиструнной классической гитары: Дис. канд. пед. наук. М., 2004. — 232 с.
7. Запорожченко Л.С., Калашкова Д.О., Клрсакова И.А. Педагогические основы развития исполнительской культуры учащихся в классе скрипки // Художественное пространство культуры третьего тысячелетия: проблемы науки и образования. – Магнитогорск: КТ Буки-Веди, 2019. – С. 299–306
8. Зарицкий В.Д. Понятие исполнительской культуры и ее развития в процессе индивидуальных и оркестровых занятий // Южно-российский музыкальный альманах. – Ростов н/Д: Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова, 2019. № 4 (37). С. 118–124.
9. Лазарева А.Д. Учимся играя: Пособие для игры на гитаре для начинающих. – Харьков, 1994. – 90 с.
10. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры: записки педагога / Г. Г. Нейгауз. – М. : Классика-XXI, 1999. – 298 с

11. Никитина, А.В. Развитие творческих способностей учащихся / А.В. Никитина // Начальная школа. – М., 2001. – № 10. – С. 34 – 37
12. Педагогический энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://slovar.cc/enc/ped.html>
13. Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. – М.: АСТ, 2006. – 479 с.