Комплексный метод преподавания специальных

и теоретических дисциплин

Резеда ФАХУРТДИНОВА*,*

преподаватель фортепиано I квалификационной категории МБУ ДО «Детская школа искусств города Буинска Республики Татарстан»

Содержание

1.	**Введение**…………………………………………………..	3
	Обоснование выбора темы исследования Актуальность……………………………………………..	3
	Цель исследования……………………………………….	3
	Объект, предмет исследования…………………………. Задачи, методы исследования……………………………	4 4
2	**Основная часть**. Раздел 1. Теоретическая часть…………………………..	4
	Раздел 2. Практическая часть……………………………	6
3	**Заключение**……………………………………………….	10
4	Список литературы………………………………………	11
5	Приложение……………………………………………….	12

Комплексный метод преподавания специальных

и теоретических дисциплин

1. Введение.

Проблема межпредметных связей среди преподавателей фортепиано и преподавателей теоретических дисциплин на сегодняшний день очень актуальна. В ходе своей многолетней практики, к сожалению, могу констатировать такие факты, что чуть ли не в каждой музыкальной школе есть категория учащихся, не желающих посещать уроки сольфеджио, есть родители, которые считают, что теоретические дисциплины - это необязательные предметы, (главное, чтобы ребенок научился играть!). Иногда отсутствует комплексная деятельность между преподавателями по специальности и сольфеджио, нет тесного сотрудничества, не ведется совместная работа над развитием и воспитанием ребенка, нет единых методов и приемов работы. Каждый педагог работает как бы в своей «стихии». Так, преподаватель теоретических дисциплин считает основной целью своего предмета - воспитание музыкального слуха, что достигается в основном традиционными формами работы на уроках: пением нотных примеров по учебникам, записью музыкальных диктантов и т.д., а педагог фортепиано в основном стремится, прежде всего, выполнить годовые требования учебной программы, подготовить своих учеников к выступлениям на зачетах и экзаменах. Таким образом, музыкально-эстетическое развитие ученика оказывается и в том, и в другом случае односторонним, живое восприятие музыки заслоняется решением технических задач. Это заметно в выступлениях обучающихся фортепианного отделения, где смысл и содержание музыкальных произведений не доносятся до слушателей!

Актуальностью данной работы является постановка проблемы межпредметных связей фортепиано и теоретических дисциплин: умение применять полученные на сольфеджио и музыкальной литературе знания и навыки на уроках фортепиано (при разучивании педагогического репертуара), используя передовые педагогические технологии.

Целью этой работы является выявление наиболее эффективных методов и приемов методики комплексного обучения: (исполнительских и музыкально-теоретических дисциплин), способствующих достижению значительных успехов в обучении и в воспитании обучающихся на уроках фортепиано.

Объект исследования: комплексная музыкальная деятельность учащихся фортепианного отделения на занятиях теоретических дисциплин и специальности фортепиано.

Предмет исследования: процесс формирования музыкально-творческих успехов в обучении и в воспитании обучающихся фортепианного отделения средствами комплексной деятельности.

Задачи исследования:

- изучить методическую, учебно-музыкальную литературу по исследуемой проблеме;

- выявить наиболее эффективные методы и приемы, способствующие формированию музыкально-творческих успехов в обучении и в воспитании обучающихся на занятиях теоретических дисциплин и фортепиано;

- экспериментально проверить эффективность применения методов и приемов, способствующих развитию музыкально-творческих успехов в обучении и в воспитании учащихся.

Методы исследования:

1. Теоретическое изучение и анализ учебно-методической литературы;
2. Опытно-экспериментальная работа с учащимися, анализ опытно-экспериментальных данных и выводы исследования.
3. **Теоретическое изучение и анализ учебно-методической литературы.**

В музыкальной педагогике в последнее время успешно разрабатываются проблемы межпредметных связей. Одна из них – связь предметов фортепиано и теоретических дисциплин. **Осуществление межпредметных связей рассматривается как один из путей повышения эффективности обучения и воспитания, где применяются одни и те же методы и приемы работы**.

«Учитель игры на любом инструмен­те … **должен быть одновременно и историком музыки, и теоретиком, учителем сольфеджио, гармонии, контрапункта и игры на фортепиано**»» – утверждал советский педагог и пианист Г.Г.Нейгауз.[1].

«…то, что знаем и слышим – играем на уроках специальности, то, что играем на специальности – объясняем, анализируем на уроках сольфеджио…» подтверждал российский теоретик Г.И. Шатковский.[2]

_

____

1Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. 5-е изд.-М.: Музыка, 1988. – с. 149

2Шатковский Г. Развитие музыкального слуха. – Москва, Амрита-Русь, 2010. – с.12

Полноценным музыкантом, как утверждает Г.И. Шатковский, может стать лишь тот, кто будет заниматься музыкой комплексно: одновременно и теорией, и исполнительством, и композицией. Эти три вида музыкальной деятельности раньше были связаны между собой, каждый музыкант был **и теоретиком, и композитором, и исполнителем**. Однако, начиная с середины прошлого века, произошло, можно так сказать, **разделение труда**: одни стали главным образом только **сочинять**, другие – **исполнять**, третьи – **анализировать**. Такое положение вещей, естественно, негативно отразилось на обучении и **воспитании музыкантов**.

Проявившаяся в последние годы тенденция к творческому развитию личности обучающегося, привела к созданию новых форм и методов обучения и воспитания. И сейчас отрадно, что современная музыкальная педагогика не остается в стороне от насущных проблем, пополняется и руководствуется новыми развивающимися методиками. Так, именно методика развивающегося обучения как раз и лежит в основе ряда учебных пособий, которыми я бессменно пользуюсь в своей многолетней практике. Именно они направлены на активизацию познавательной деятельности, на укрепление мотивации к учебе обучающихся, на ликвидацию отрыва преподавания фортепиано и сольфеджио: практические методические разработки М.А.Котляревской-Крафт, Г.И.Шатковского, В.В.Кирюшина, Ж.Л.Металлиди, Т.И. Смирновой, Г.Г.Нейгауза, М.Б.Милича, О.Булаевой и многих других. Среди этих пособий хочется выделить книгу Л.Баренбойма «Путь к музицированию» (в основе которой лежит принцип формирования музыкального слуха как основы музыкального воспитания и развития) и учебное пособие «Путь к музыке» (созданное им совместно с Н.Перуновой и Ф.Брянской), которыми успешно пользуюсь в своей работе не только я, но и многие преподаватели-теоретики и педагоги-пианисты. Особой популярностью в наши дни пользуются учебные пособия О.Геталовой и И.Визной «В музыку с радостью» для детей 4-6 лет и 7- 8 лет. К пособиям прилагаются рабочие тетради «Секреты Дилидона», «Учусь импровизировать и сочинять». Авторы пытались построить новую учебную модель – комплексное обучение фортепиано и сольфеджио - **синтез трех компонентов внутри каждого вида музыкальной деятельности: музыкальная теория, музыкальный слух, музыкальная практика.** Детям очень нравится работать по этим пособиям и рабочим тетрадям, так как они очень удобны в работе: теоретические знания сразу же закрепляются на практике (за инструментом). Так же хочется отметить интересное игровое пособие «Элементарная теория музыки (игры на уроках)» Н.В.Белой - «Играя – обучай» - вот принцип, положенный в основу этого пособия. Ее дидактические игры я успешно использую не только на уроках сольфеджио, но и на уроках специальности.

Изучение учебно-методической литературы по исследуемой проблеме дало мне основание понять преимущество комплексной деятельности преподавания фортепиано и теоретических дисциплин, как систему, способствующую, всестороннему и гармоничному развитию творческой личности ребенка.

В ходе исследования мною, автором, были использованы следующие **инновационные технологии для развития творческого потенциала каждого ребенка:** тестовые, игровые, проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; информационно-коммуникативные; обучение в сотрудничестве; применение ИКТ; здоровье-сберегающие.

Так же автором были апробированы следующие единые **формы и методы работы**: метод анализа; метод ассоциаций, сравнений и сопоставлений; метод исполнения мелодии голосом (пение); метод дирижирования; метод ориентации в нотном тексте; исследовательские методы обучения и др.

Перечисленные выше формы и методы работы легли в основу разработки содержания процесса обучения и воспитания на основе комплексного подхода в преподавании фортепиано и теоретических дисциплин, которые проводились в виде опытно-экспериментальной работы.

2. Опытно-экспериментальная работа, с использованием комплексного метода преподавания (связь фортепиано с теоретическими предметами), анализ опытно-экспериментальных данных и выводы исследования.

В своей работе я тоже столкнулась с проблемой нежелания некоторых учащихся посещать теоретические предметы. Вследствие плохого ими посещения этих предметов мне приходилось много тратить время на объяснение основных теоретических знаний, чтобы применять эти познания на практике, на уроках специальности. С разрешения администрации школы, в виде эксперимента я комплексно вела уроки своего класса (фортепианного отделения) по основным предметам: «Сольфеджио», «Музыкальной литературы» и «Фортепиано» на протяжении пяти лет (2011-2016 гг.). Целью моего исследования - найти единые методы и приемы работы для повышения качества обучения и активизации интереса обучающихся ко всем предметам при обязательном применении современных инновационных технологий.

Изучение и использование методического материала преподавателей-теоретиков, преподавателей-пианистов, существенно обогатили мои занятия по фортепиано,особенно на первоначальном этапе. Начальный период обучения – самый сложный и ответственный период. Ведь наша задача педагогов – не только увлечь ребенка музыкой, но и помочь ему изучить основы музыкальной грамоты и применить их на практике. Вот где большую роль играет теснейшая взаимосвязь двух дисциплин, составляющих основу обучения ученика-пианиста – фортепиано и сольфеджио!

На уроках начального обучения я применяла разнообразный **дидактический материал,** в основном, мною разработанный, - карточки «Прочти слова», «Угадай ноты», «Музыкальное домино», «Интервалы», «Кроссворды», «**Тесты**», рабочие тетради и т.д. Обучаясь в увлекательной игровой форме, учащиеся моего класса с легкостью осваивали нотную грамоту, учились читать нотный текст и параллельно овладевали необходимыми пианистическими навыками игры на инструменте.

Другая аналогия с сольфеджио - это **пение мелодии** разучиваемых произведений. В работе над пением мы добивались (как и на уроках сольфеджио) чистоты интонирования, ритмической точности, передачи характера текста и музыки и др.

Чтобы прочувствовать характер произведения, почувствовать его пульс, мы заимствовали от сольфеджио и **метод дирижирования**, так как **д**ирижирование – это не только воспитание чувство ритма, а эффективное средство выявления характера произведения, воспроизведение эмоционального смысла музыкальных интонаций в движении.

Другая тесная связь с теоретическим предметом «Музыкальной литературой» - **анализ музыки**. Если с маленькими детьми на уроках специальности при разучивании пьес мы применяли простейший анализ музыки**,** то в старших классах анализ усложнился – старшеклассники уже должны уметь анализировать подробно структуру, форму произведений, средства музыкальной выразительности (гармонию, ритм, мелодию, фактуру и т.д.), которые закреплялись в виде рефератов.

Впечатлений от музыки, получаемых учащимися на уроках музыкальной литературы, бывает все же недостаточным, а недельный перерыв (урок всего час в неделю), оказывается достаточно большим. Чтобы успешно поддержать интерес детей к серьезной музыке, мы с учениками на уроках фортепиано дополнительно **слушали произведения мировой культуры**, обращаясь к всемирной сети Интернета, где есть огромные возможности выбора произведений и исполнителей, есть большая возможность познакомиться с различными вариантами интерпретации исполнения (**использование ИКТ).**

Так же при разборе музыкальных произведений на занятиях музыкальной литературы и фортепиано применялся **метод ассоциаций, сравнений и сопоставлений исполняемой музыки с явлениями жизни и искусства.** Как тут опять не вспомнить высказывание знаменитого педагога Г.Г.Нейгауза о роли преподавателя фортепиано, который должен будить фантазию своего ученика «…удачными метафорами, поэтическими образами, аналогиями с явлениями

природы и жизни, … всемерно развивать в нем любовь к другим искусствам, особенно к поэзии, живописи и архитектуре…»[3]

Инновационный **проблемно-поисковый метод,** применяемый постоянно на практике, требовал расширение интеллектуального кругозора учащихся: дети моего класса дополнительно читали книги, журналы, научно-популярную литературу, самостоятельно **изучали ресурсы Интернет**, чтобы больше узнать о жизни и творчестве композитора, об эпохе, когда он творил, о жизни и культуре своего времени и т.д. Такой вид деятельности постоянно развивал познавательные навыки учащихся, их критическое и творческое мышление, умение самостоятельно конструировать свои знания, умение ориентироваться в информационном пространстве**.**

Другой, не менее важный метод работы, заимствованный от теоретических дисциплин – это метод, когда ученик приобретает **навыки ориентации в нотном тексте** в ходе обучения. Так, наблюдение за музыкой по нотам при ее прослушивании, учит учащихся ориентироваться в музыкальном тексте, облегчает освоение навыка игры по нотам на уроках специальности. В то же время грамотная работа с хрестоматией по музыкальной литературе возможна благодаря опыту, приобретенному в классе игры на инструменте, где ученики постоянно работали с нотным текстом.

До этого речь шла о методах и приемах работы, которые я использовала в своей практике, заимствованные от теоретических дисциплин. **А какова же роль инструмента фортепиано на уроках теоретических дисциплин?** Ни одно занятие не обходилось без «участия» этого инструмента! Игра на фортепиано на уроках сольфеджио - важнейший способ активизации осмысления и закрепления теоретического материала, повышение качества его усвоения и запоминания. Так, например, при прохождении теоретических тем («Знаки альтерации», «Тоника», «Тональность», «Лад» и т.д.), мы тут же проверяли свои знания на практике, проигрывая примеры из своего фортепианного репертуара. А при выполнении творческих заданий (подбор по слуху, транспонирование, музицирование и др.) и вовсе невозможно обойтись без основных исполнительских навыков на фортепиано!

На уроках музыкальной литературы разбор произведений у меня не сводился к чисто теоретическому или информационному характеру. Я, как пианистка, неплохо владеющая инструментом, могла многократно проигрывать анализируемые фрагменты, для того, чтобы учащиеся имели возможность,

____

3Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. 5-е изд.-М.: Музыка, 1988. – с. 27

многократно вслушиваясь в музыку, объяснить ее содержание, жанровые и композиционные особенности, постичь ее выразительные свойства.

Своим учащимся я постоянно давала задания в качестве домашней работы - проигрывать на фортепиано в облегченном варианте отрывки из произведений, проходимые по программе.

Огромный интерес у учащихся вызывала **игра на синтезаторе**. Привлечение синтезатора на уроках сольфеджио и фортепиано помогает учащимся развить тембровый слух, очень важный при разучивании полифонии, формировать гармоническое мышление при подборе по слуху, импровизации, воспитать чувство ритма. Использование синтезатора, несомненно, делает занятия музыки на занятиях фортепиано, сольфеджио наиболее интересным и содержательным.

Таким образом, методы и приемы, заимствованные от теоретических дисциплин, позволили мне, педагогу-пианисту, во-первых, существенно сэкономить время при разборе педагогического репертуара с учениками на уроках фортепиано, во-вторых осознанно и быстро помочь заучивать учащимся произведения наизусть, и в-третьих, значительно увеличить объем прохождения педагогического репертуара в течение учебного года. А как педагогу-теоретику - сделать уроки более результативными, эффективными в процессе творческой активности, инициативы и самостоятельности обучающихся.

Самое главное – повысился интерес к теоретическим предметам и желание посещать эти занятия; **качественно** **поднялся уровень умений, знаний навыков учащихся по всем дисциплинам!**

В итоге комплексный метод преподавания, широкое взаимопроникновение содержания учебных предметов, единство целей, методов и приемов обучения и практическая слуховая основа всех дисциплин создали благоприятные условия для повышения эффективности обучения и воспитания творческой личности обучающегося.

Реализация этого проекта способствовало эффективности обучения и воспитания учащихся на фортепианном отделении. Учащиеся на протяжении пяти лет показывали **высокую степень посещаемости** специальности и теоретических дисциплин **(100%) и высокий уровень умений, знаний и навыков на контрольных уроках, зачетах и экзаменах** (Приложение 1). Выпускники моего класса на государственной итоговой аттестации продемонстрировали стабильно высокое качество обученности, все экзаменационные предметы (фортепиано и сольфеджио) почти все сдали на «отлично»).

Другой важный момент такого комплексного подхода, выраженный через обеспечение единства целей, задач, содержания и методов обучения – это формирование развития личности – мыслящего творчески, социально активного и самостоятельного. Все учащиеся моего класса активно участвовали в различных очных и заочных конкурсах и олимпиадах международного, всероссийского, республиканского масштаба, в научно-исследовательских конференциях для школьников. Многократные победители, они уверенно соперничали с воспитанниками больших городских школ. Много грамот, дипломов и благодарностей имеют мои ученики.

На протяжении 5 лет, мои воспитанники активно участвовали и в концертно-просветительской деятельности школы искусств: ежегодно выступали с концертными номерами в августовских конференциях, на слетах отличников, на мероприятиях, посвященных знаменательным датам, в благотворительных концертах в Доме милосердия г. Буинска, в отчетных концертах ДШИ, являлись постоянными участниками открытых уроков, семинаров и т.д. За активное участие в жизни школы, города, района, за достигнутые интеллектуальные и творческие результаты учащиеся моего класса неоднократно были удостоены Почетными грамотами, Благодарственными письмами от руководства ДШИ, от главы Буинского муниципального района.

Для учеников моего класса были выявлены следующие личностные показатели:

высокая работоспособность, устойчивый познавательный интерес и увлеченность,

богатый внутренний мир, широкий кругозор и разносторонность жизненных интересов.

Мои воспитанники отличаются осознанным отношением к людям, способностью откликаться на прекрасное, умением сопереживать, сочувствовать, желанием проявлять инициативу и творческим подходом к делу. Они более открыты, общительны, контактны. У них особое отношение к миру, к окружающим людям, к своему краю, семье…

Заключение.

В процессе исследовательской работы были решены все поставленные задачи, что позволило сделать следующие выводы:

- настоящее исследование подтвердило актуальность выбранной темы,

- исследование подтвердило необходимости единой направленности в работе педагогов-пианистов и преподавателей-теоретиков. На практике убедилась в необходимости комплексной связи между преподаванием специальных и теоретических дисциплин. Для осуществления этой связи считаю обязательным условием, чтобы педагоги-теоретики чаще обращались к живой музыкальной практике учащихся, а педагоги-специалисты не ограничивались обучением игре на инструменте, а всесторонне развивали учащихся, опираясь на знания, полученные в теоретических классах.

Использование единых методов и приемов на уроках специальности и теоретических предметов дает преимущество комплексной деятельности. Как показала практика, данный метод исследования помог достичь наиболее высоких результатов в обучении и воспитании детей. При сравнении итоговых межаттестационных результатов по показателям, полученным в процессе эксперимента, становится очевидным эффективность внедрения в практику музыкальных методов и педагогических приемов в процессе данного исследования. Качественное обучение современного учащегося будет результативным при условии включения межпредметных связей теоретических дисциплин и специальности фортепиано при обязательном применении современных инновационных технологий, которые используются в преподавании этих дисциплин.

Список литературы

1. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой/ А.Д. Артоболевская – М.: Сов. композитор, 1986 – 103с.
2. Баренбойм Л.А. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. Л., Музыка, 1979г. – 235с.
3. Баренбойм Л.А. За полвека. Очерки. Статьи. Материалы. Л., Советский композитор, 1989г. – 365с.
4. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию.- Л. 1979 – 352с.
5. Баренбойм Л., Перунова Н. «Путь к музыке». Книжка с нотами для начинающих обучаться игре на фортепиано. - Л., 1988. – 247с.
6. Булаева О., Геталова О. Учусь импровизировать и сочинять. Творческая тетрадь I. Магия интервалов. – Спб, «Композитор», 1998. – 25 с.
7. Вахромеева Т. Тесты по музыкальной грамоте и сольфеджио. Учебное пособие. – М. Музыка, 2002. -71с.
8. Геталова О., Визная И. В музыку – с радостью. – Спб, «Композитор», 2012. – 345 с.
9. Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. –М. «Музыка», 1982г. – 220 с.
10. Милич Б.Е. Воспитание ученика-пианиста. - М. «Кифара», 2002. – 180 с.
11. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. 5-е изд., М. Музгиз, 1988г. – 367с.
12. Подвала В. Давайте сочинять музыку. Киев. Музычна Украйина, 1988г. – 62с.
13. Смирнова Т. ALLEGRO Фортепиано. Интенсивный курс. Методические рекомендации. - М.: Издательство ЦДСК, 1994. – 35с.
14. Смирнова Т. Учебное пособие «Allegro». Методическая часть: Беседа «Интерпретация из серии «Воспитание искусством или искусство воспитания». - М., 2001. – 378с.
15. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха. – Москва, Амрита-Русь, 2010. – 157с.
16. Интернет-ресурсы.

Приложение 1

Итоговая аттестация на конец учебного года (переводные экзамены)

Мониторинг обученности (на «4» и «5»):

предмет	**2011-2012**	**2012-2013**	**2013-2014**	**2014-2015**	**2015-2016**
Фортепиано	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Сольфеджио	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Музыкальная **литература**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Мониторинг качества знаний:

предмет	**2011-2012**	**2012-2013**	**2013-2014**	**2014-2015**	**2015-2016**
Фортепиано	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Сольфеджио	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Музыкальная **литература**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Степень обученности:

предмет	**2011-2012**	**2012-2013**	**2013-2014**	**2014-2015**	**2015-2016**
Фортепиано	**84%**	**88%**	**92%**	**92%**	**96%**
Сольфеджио	**76%**	**82%**	**82%**	**88%**	**93%**
Музыкальная **литература**	**76%**	**82%**	**92%**	**92%**	**96%**

Средний балл:

предмет	**2011-2012**	**2012-2013**	**2013-2014**	**2014-2015**	**2015-2016**
Фортепиано	**4.6**	**4,7**	**4.8**	**4.8**	**4.9**
Сольфеджио	**4,4**	**4,5**	**4,5**	**4.7**	**4.8**
Музыкальная **литература**	**4,4**	**4.5**	**4.8**	**4.8**	**4.9**