

Куценко Н.Н. «Роль личности педагога в процессе развития музыкальных способностей у учащихся ДШИ и ДМШ, как один из главных факторов качества обучения»

преподаватель МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского

«Таланты создавать нельзя,
но можно и нужно создавать среду для их роста»
(Г.Г. Нейгауз)

I. ВВЕДЕНИЕ.

Одной из приоритетных задач в современном образовании, в воспитании личности подрастающего поколения является задача развития творческого потенциала личности. Способность к творчеству становится чертой личности человека, т.е. *креативностью*. Формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе.

Стратегия современного образования заключается в предоставлении возможности всем учащимся проявить свои таланты и творческий потенциал, подразумевающий возможность реализации личностных качеств. Делается акцент на развитие креативных способностей, т.е, способность к творчеству должна стать чертой личности современного человека. Замечено, что творческие люди обладают большой жизненной энергией до глубокой старости, а люди ко всему равнодушные, ничем не увлеченные чаще болеют и быстрее стареют.

КРЕАТИВНОСТЬ (лат. *creo* — творить, создавать) — способность творить, способность к творческим актам, которые ведут к новому необычному видению проблемы или ситуации. Творческие способности или творческие потенциалы заложены и существуют в каждом ребенке. Творчество - естественная природная функция, которая проявляется и реализуется в деятельности в меру наличия специальных способностей к той или иной конкретной деятельности.

Что дает креативное мышление ребенку

1. Приобретение разнообразных навыков.
2. Развитие творческого воображения.
3. Преодоление трудностей, что позволит проявить свои творческие способности и раскрыть свою индивидуальность, повысить самооценку.
4. Возможность научиться использовать непривычные подходы, разрушить оковы стереотипов мышления, т.е. мыслить креативно.
5. Преодоление боязни и инертности, «сделайте что-нибудь пусть маленькое, но новое и ни на что не похожее».
6. Лучший способ преодолеть страх неудачи: и добиться успеха.

Креативность рассматривается не как единый фактор, а как совокупность разных способностей, каждая из которых может быть представлена в разной степени у той или иной личности. Поэтому важно заметить своеобразную индивидуальную креативность ребенка и стремиться развивать ее.

Развитие творческой личности ребенка зависит от разных факторов, которые можно объединить в три группы.

- Природные задатки и индивидуальные особенности;
- Влияние социальной среды;
- Зависимость креативности от характера и структуры деятельности.

Социальная среда играет важную роль в формировании творческой индивидуальности. И хотя среда «не создает», а проявляет талант, ей отводят 95% влияния на формирования разных вариаций креативности и только 5%- отводится наследственным предпосылкам. Требования социальной среды, ближайшего окружения, традиции и установки в обучении могут стимулировать или, наоборот, подавлять творческие способности детей. Созданию развивающей социальной среды в современной школе придается большое значение.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Неоспоримо личностное воздействие педагога на развитие креативности (творческих способностей) учащихся.

К.Д. Ушинский (Константин Дмитриевич, 1823-1871, основоположник научной педагогики) писал, что в воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности. По какому же каналу «изливается» воспитательная сила? Этот канал – межличностное взаимодействие взрослого с ребенком, в процессе которого идет развитие не только обучающегося, но и изменение личности воспитателей, чему, несомненно способствуют индивидуальная форма обучения в классе вокала

Древнегреческий философ Сенека говорил: «Когда я обучаю, я обучаюсь сам». Именно от личности педагога во многом зависит, как ребенок будет относиться к преградам, возникающим при взаимодействии с окружением. Педагог, как партнер общения должен стремиться к тому, чтобы его не боялись, ему доверяли, его уважали действительно.

Необходимо подчеркнуть также, что его личность, несомненно, оказывает влияние на учеников. Слабый, выработавшийся, не сильный духом, неустойчивый учитель делает учеников не сильными духом, усталыми, неустойчивыми, не эффективными в обучении, беспокойными.

П.Ф.Каптерев, (Петр Федорович, 1849-1922, российский и советский педагог и психолог, основоположник отечественной педагогической психологии) определил основные "специальные учительские свойства":

- "научную подготовку учителя" и "личный учительский талант».

Первое свойство объективного характера и заключается в степени знания педагогом преподаваемого предмета, в широком образовании; потом - в знакомстве с методологией предмета, общими дидактическими принципами, и, наконец, в знании свойств детской натуры, с которой учителю приходится иметь дело; второе свойство – субъективного характера и заключается в преподавательском искусстве, в личном педагогическом таланте творчества. Второе включает и педагогический такт, и педагогическую самостоятельность, и педагогическое искусство. Педагог должен быть самостоятельным, свободным творцом, который сам всегда в движении, в поиске, в развитии. Мысль П.Ф. Каптерева о том, что творческого учителя и ученика объединяет, "связывает потребность самообразования и развития", и что они, по сути, представляют два противоположных конца одного поля, одной "лестницы", является основополагающей для понимания психологической природы

и необходимости подлинного учебного сотрудничества учителя и учеников в процессе обучения.

Наряду со "специальными" учительскими свойствами, которые были отнесены к "умственным", П.Ф. Каптерев отметил и необходимые личностные – "нравственно-волевые" свойства учителя. К ним отнесены: беспристрастность (объективность), внимательность, чуткость, (особенно к слабым ученикам) добросовестность, стойкость, выдержка, самокритичность, подлинная любовь к детям.

Необходимо подчеркнуть также важность самосовершенствования, саморазвития, ибо, как точно отметил еще К.Д. Ушинский, педагог живет до тех пор, пока он учится, как только он перестает учиться, в нем умирает учитель.

Развитие творческих способностей, обучающихся осуществляется в ДМШ и ДШИ через организацию урочной и внеурочной деятельности.

Основные дидактические принципы, которые реализуются в учебном процессе через креативные инновационные педагогические технологии:

Основные принципы творческого развития и воспитания личности в классе вокала.

1. Принцип диагностики личности учащегося; систематическое наблюдение, прогнозирование педагога за своим учеником дает ему возможность в решении задач в процессе обучения. Вопросы, которые включает в себя музыкальная, в т.ч. и вокальная диагностика:

- общие свойства и качества личности (социальное лицо личности, интересы, склонности, степень заинтересованности музыкой, вокальным искусством)
 - характер личности (ведущие черты - упрямство, эмоциональность, инертность и т.д.);
 - индивидуальные особенности психики (скорость, точность восприятия, зрительное восприятие);
 - эмоциональная устойчивость, эмоциональная отзывчивость;
 - вокально-слуховая координация, особенности интонирования;
 - особенности памяти (слуховая, зрительная, моторная, логическая);
 - особенности мышления (быстрота, сообразительность, любознательность);
 - ритмическое чувство;
 - особенности процесса музыкального развития (темп развития, характеристика основных причин в обучении, педагогический прогноз);
 - способность самостоятельно работать;
 - владение качеством эстрадной устойчивости;
2. принцип развития интеллектуальной активности личности;
3. принцип индивидуального подхода, призван подбирать удобные и полезные приемы; для конкретного ученика;

Знаменитый итальянский педагог Генрих Панофка (1807-1887) писал: «Хорошему педагогу нужна наблюдательность, интуиция, которые помогли бы раскрыть способности, характер учеников и путь, по которому надлежит вести каждого из них»

В связи с этим высказыванием необходимо остановиться на методе подражания педагогу, к которому надо относиться с большой осторожностью, т. к.

- 1) Каждый организм, его физиологическое устройство – различны;
- 2) Звучание педагога, особенно умудренного опытом, уже несовершенно, зачем его «вкладывать» в уши юного певца?
- 3) «Сядясь» на звуковой поток, экспрессию педагога, ученик оказывается подчас беспомощным, выходя на сценическую площадку;

- 4) ученик любит петь совсем не меньше, чем сам педагог;
- 5) принцип непрерывности творческого развития;
- 6) принцип преемственности творческого развития;
- 7) принцип поисковой деятельности;
- 8) принцип творческой самореализации (участие в концертах, конкурсах, фестивалях, различных творческих проектах);
- 9) принцип сотворчества, полезно вместе с учеником анализировать и исправлять ошибки;
- 10) принцип положительного эмоционального фона,

Одной из важнейших целей творческого урока можно считать необходимость возбуждения у учеников эмоционального отношения к заданиям, а затем, когда эмоции уже действуют, стараться оберегать их от посторонних помех и собственного вмешательства. Что же является толчком к эмоциям? Это мотивация (удивить, преподнести сюрприз). Еще Сократ говорил: «Удивление – есть начало всякой мудрости

- 11) принцип предметной интеграции, овладение в полной мере другими программными предметами;
- 12) принцип формирования системности мышления;
- 13) принцип коммуникативности;
- 14) принцип демократизации учебного процесса на основе доверительности, доброжелательности;
- 15) принцип соревновательности.

Таким образом, инновационные педагогические технологии предусматривают реализацию указанных выше основных дидактических принципов не через изменение структуры уроков, а через его оригинальное наполнение.

Компоненты креативного урока:

1. ***Мотивация.*** Наилучшим способом включения учеников в работу является заинтересованность в обучении данному предмету (вокалу) удивление в процессе его освоения, «эффект чуда».

2. ***Содержательная часть*** - содержит программный материал учебного курса и обеспечивает развитие творческих способностей.

Следует строить уроки, исходя из особенностей типа ребенка, не пытаться переделывать его, опираться на его сильные стороны. Педагог не имеет право узко мыслить, его опыт и стаж не должны приводить к шаблонному преподаванию. Чем опытнее и мудрее педагог, тем больше он видит дорог для развития различных индивидуальностей. В процессе плодотворных занятий крепнут искусство педагога и успехи ученика. А контакт педагога с учеником наступит тогда, когда каждый из них испытывает интерес к занятиям и удовлетворенность их результатами. Залогом же продуктивной работы педагога и ученика является их общая заинтересованность в совместном творческом труде

Практика показывает, что при продуманной систематической организации занятий, дети, обладающие средними музыкальными данными, развиваются довольно успешно, не говоря о способных учениках.

Главный эстетический принцип проведения урока –слияние технической и художественной стороны вокального процесса. Кропотливая работа над звуком, его свободой, над точным воспроизведением конструкции музыкальной фразы с выявлением музыкальной сути и значимости – неотъемлемая часть педагогической направленности.

Главные методологические принципы на основе высказываний выдающихся вокальных педагогов:

- выработка певческого тона. Тембр голоса доводится до чистоты без призвуков и тремолопии на основе чистой и четкой атаки звука в среднем регистре;
- во всех регистрах стремиться к одинаковой силе звучности;
- скрипичная певучесть. Даже паузы должны связывать фразы (непрерывность мысли);
- однородность звучания, легато на глубоком дыхании;
- упражнения для мышц брюшного пресса, зевка, корня языка. (Из опыта работы профессора Петербургской консерватории Наталии Александровны Ирецкой)
- выработка подвижности и ровности звучания голоса на вокализах и упражнениях (Преп. Ленинградской консерватории Василия Михайловича Луканина)
- легкий полужезвон при взятии дыхания, комплексный вдох через нос и рот; челюсть свободная, положение гортани не фиксируется;
- мягкая атака звука, принцип прикрытия звука;
- формирование гласных (глоткой) в высокой певческой позиции (купол) (Профессор Ленинградской консерватории Ивана Ивановича Плешакова)
- дыхание нижнереберное диафрагмальное (вдох плавный, глубокий, вниз и в стороны, Сохранять ощущение певческого пояса, используя толчок дыхания диафрагмой);
- тщательное «выпевание» на позиции каждого звука; (Профессор Одесской консерватории Ольга Николаевна Благовидова)
- «тесситурный режим» в упражнениях в объеме (терции), квинты и октавы, начиная со среднего участка диапазона- верный путь к его расширению и сохранению качества тембра; (Профессор Харьковской консерватории Павел Васильевич Голубев).

Наша задача- воспитать в ученике истинного трудолюбца, ибо без этого качества все старания педагога бесполезны. А педагог, в свою очередь, в праве много требовать от своих учеников в том случае, если на уроках тщательно проработал с ним данный материал, поставил конкретные задачи и подсказал путь их выполнения.

Яркость, взволнованность самого педагога, эмоциональность самого процесса с огромной силой воздействует на ребенка, на его отношение к вокальному искусству. Новые поиски на уроках зависят от умений,

знаний и фантазий учителя, от активной творческой деятельности. Основная двигательная сила для педагога – поисковая активность. Нужно искать новые формы и методы обучения, новый репертуар, не быть уверенным на 100% в своих знаниях. Л.И. Зак (Лев Васильевич Зак (1892-1980) русский поэт, художник, скульптор, сценограф) говорил: «Я не прожил ни одного дня, не узнав чего-либо нового, важного для себя». Именно поиск, творчество педагога, его интуиция и опыт двигают, расширяют и развивают методику преподавания. Павел Герасимович Лисициан (1911-2004 гг.)- педагог и певец, «садовник широкого профиля», как его называли ученики, проходя стажировку в Италии, посетил занятия более 60 педагогов

3. Психозмоциональная разгрузка - реализуется через упражнения по гармонизации развития через аутотренинг, через театрализацию.

Для этого нужно знать характер своих учеников, ведущие черты (упрямый, добрый, покладистый, живой и т. д.), тип характера (сангвиник, холерик, меланхолик), его типологические свойства, такие как активность, эмоциональность, пассивность и т.д.

III. Задача педагога по вокалу – сформировать первоначальные вокальные навыки и умения, которые могут служить основой фундамента будущих творческих достижений

В процессе обучения методы и формы работы с учеником могут меняться в зависимости от тех или иных задач, но активный способ воздействия на обучаемого обязательно должен присутствовать.

Одна из задач работы педагога с юными музыкантами – научить их мыслить. Дети всегда должны находиться в поиске, каждый раз открывать для себя что-то новое. В творческой обстановке всегда рождаются новые идеи, замыслы, возникает атмосфера сотрудничества, которая рождает вкус к творчеству, делает его привлекательным для всех. Главное – вера в ребенка, уважение к нему, как к личности, стремление помочь ему в достижении успеха.

Детское творчество неисчерпаемо. В нем присутствует порыв к добру и красоте, а еще чувство тайны, которую очень хочется разгадать. Успех в творчестве всегда достигается на основе увлеченности. Любое творчество стимулирует нестандартное мышление ребенка.

«Главное в педагогике не дать угаснуть Божьему дару, не дать помешать расцвести «таинственному цветку поэзии» в душе ребенка» Л.Н. Толстой.

Библиография

1. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. М., «Просвещение», 1984.
2. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой. М., советский композитор, 1988.
3. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей. М., Педагогика, 1988
4. Вопросы музыкальной педагогики. С.б. статей. Ред. – сост. В.А. Натансон, Л.В. Рощина. Вып.5 М., «Музыка», 1984
5. Гонтаренко Н.Б. Уроки сольного пения. Вокальная практика. Ростов-на-Дону. «Феникс», 2016.