

ПОЯСНЕНИЕ К МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ «ДО И ПОСЛЕ РОЯЛЯ»

Важной составляющей дополнительного образования является *художественно-эстетического воспитание* подрастающего поколения, являющееся незаменимым инструментом развития духовно-нравственной, культурной личности, способной к самовыражению и индивидуальной художественно-творческой деятельности.

Сущность художественно-эстетического воспитания следует рассматривать как социальное явление, как сложный многоуровневый процесс и как специально организованную деятельность, направленную на формирование потребности не только к активному, осознанному, деятельному общению с эстетически значимыми предметами и явлениями, но и к эстетическому преобразованию окружающей действительности посредством художественно-эстетической деятельности.

Ценностный статус дополнительного образования детей, его миссия, цели, задачи, принципы развития определены в Концепции развития дополнительного образования детей, где определена и *роль детской школы искусств*: «Система ДШИ всей своей деятельностью должна быть нацелена на подготовку людей с активным творческим потенциалом, готовых к созданию интеллектуальной творческой среды, способной изменить лицо страны и обеспечить её высокую работоспособность».

Важное место в реализации этой задачи отводится культурно-просветительской деятельности ДМШ и ДШИ, а именно, мероприятиям, направленным на создание в школе мотивирующей среды, определяющей самоактуализацию и самореализацию личности ребенка, а также – мероприятиям, основанным на интеграции межпредметных связей, включающих музыкальную и театральную-игровую деятельность учащихся.

Решение данных задач возможно в системе внеурочной учебной деятельности учащихся, объединяющей разнообразные формы и методы организации.

Внеурочная работа тесно связана с внеклассной. Обе являются составными частями учебно-воспитательного процесса. Цель внеклассной деятельности – мотивация учащихся к обучению, формирование заинтересованной, творческой личности. Используемые во внеклассной деятельности формы очень разнообразны, это: концерты, конкурсы, фестивали, родительские собрания, посещение с учащимися класса филармонических концертов, спектаклей, классные часы, а также музыкально-литературные композиции, которые выполняют несколько функций:

1. образовательную: знакомство с историей мировой музыкальной культуры, с творчеством великих композиторов, выдающихся пианистов-исполнителей;

2. развивающую: расширение кругозора по истории мировой музыкальной культуры, развитие образного мышления при слушании и исполнении музыкальных произведений, развитие внимания, умение грамотно объяснить, охарактеризовать услышанное;

3. воспитательную: воспитание художественного вкуса, любви к прекрасному, желания читать хорошую литературу и целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности.

В музыкально-литературных композициях органично сливаются такие виды искусства, как литература, музыка, изобразительное искусство, исполнительское и сценическое мастерство (и другие). Интеграция предметов в современной школе искусств – одно из направлений интересных новых педагогических решений. Интегрирование вносит в обучение новизну и оригинальность и имеет определенные преимущества для учащихся: формирует познавательный интерес, способствует созданию целостной

картины музыкального мира, систематизирует музыкальные знания, а также способствует не только совершенствованию музыкальных умений и исполнительских навыков, но и развитию воображения, внимания, музыкальной памяти и мышления.

В музыкально-литературных композициях в ДШИ и ДМШ могут принимать участие преподаватели и учащиеся разных отделений.

Вот уже длительное время в нашей музыкальной школе существует «творческий союз» преподавателя по классу фортепиано Наследовой Натальи Викторовны и преподавателя по классу музыкально-теоретических дисциплин Мичковской Елены Петровны. Очередным мероприятием нашего «творческого союза» стала музыкально-литературная композиция «До и после рояля», в которой органично соединились литература, музыка и сценическое действие.

Главной целью музыкально-литературной композиции «До и после рояля» является всестороннее развитие личностного творческого потенциала каждого ребенка и на этой основе формирование его эстетической культуры.

Основные задачи:

1. Оптимизация эвристического мышления и познавательной деятельности каждого ребенка.
2. Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на внутреннюю сферу учащихся, на их отношение к окружающей действительности, на их идейные нравственные и эстетические идеалы, а также – на формирование жизненной позиции каждого ребёнка.
3. Овладение образным языком музыкального искусства посредством усвоения знаний, формирований умений и навыков детей с целью постижения ими самой сущности музыки, взаимосвязи ее со смежными видами искусства – литературой, исполнительским и сценическим мастерством, а также- сценической речью.

Тема «До и после рояля» достаточно «широка», поэтому в сюжете композиции мы отразили несколько «опорных» моментов:

1. «Язык» музыки интернационален: (он не требует перевода) люди, говорящие на разных языках, одинаково понимают чувства и эмоции, выраженные звуками (Е. Дога «Сонет»).

2. Выразительность и изобразительность – неотъемлемые составляющие в музыке: способность музыки «рисовать» портреты (Р. Шуман «Смелый наездник» из цикла «Альбом для юношества»), «создавать» картины природы («Черёмуха над водой» И. Парфёнова) и передавать внутренний мир человека, его чувства, эмоции и настроение (А. Аренский Этюд).

3. Различные возможности рояля:

* «солирующая»: возможность рояля одновременно исполнять и мелодию, и гармонию (И. Брамс. Nightingale «Соловей» (на тему А. Алябьева).

* «аккомпанирующая»: возможность рояля играть в ансамбле с разными музыкальными инструментами (Дж. Тартини Сарабанда (*g-moll*))

* «Предшественники» фортепиано (рояля): клавесин (Г. Ф. Гендель Аллеманда *g-moll*) и фисгармония, (И. Пахельбель Чакона *f-moll*).

* Изобретение фортепиано (рояля) Б. Кристофори; отличие его от клавесина и появление инструмента XX века – синтезатора. (Н. Шейко «Мгновения»).

* Юмор и шутка в музыке (В. Гаврилин Марш).

* Рояль – «инструмент-оркестр» (Й. Гайдн Фрагмент симфонии «Сюрприз» в переложении для двух фортепиано).

Желая расширить представление учащихся о музыке разных стилей и направлений, мы включили в данный проект большой иллюстративный материал, поэтому роль юных музыкантов-исполнителей является необходимой и важной. Главной задачей для них является такая «подача» иллюстративного материала, чтобы он являлся логическим и ярким завершением материала ведущих. Эмоциональное исполнение «живой»

музыки дополняет и раскрывает его информативный характер. В связи с этим, важна сбалансированность между «разговорной» и «игровой» частью данного проекта: одно взаимодополняет и раскрывает другое, делая общее восприятие более наполненным, качественным и законченным. А это, в свою очередь, говорит о том, что роль ведущих в данной музыкально-литературной композиции очень важна. Работа над выразительным прочтением текста ставит перед ними задачу прочитать текст так, чтобы зритель прочувствовал его и глубже понял «содержание» и характер музыкального произведения.

Немаловажную роль в нашей композиции играет применение современных компьютерных технологий. В данном случае речь идет о презентации. Презентации всегда украшают и разнообразят подобные мероприятия. Они помогают и участникам данного проекта, и зрителям не только глубже «проникнуть» в содержание музыкальных произведений, но и получить представление о «предшественниках» фортепиано, (рояля) и о его возможностях.

Структура занятий и содержание данного проекта в контексте различных видов искусства рассматривается, как один из современных вариантов творческой деятельности учащихся, как путь творческого (духовного) общения учителя и учеников. Также комплексный подход к творческой деятельности учащихся в музыкально-литературной композиции делает возможным функционирование системы взаимодействия видов искусства в учебной и внеклассной работе.

Главная роль в данном мероприятии принадлежит творческой исполнительской деятельности учащихся, как ведущих, так и исполняющих музыкальные произведения композиторов разных эпох и направлений.

Творческая исполнительская деятельность учащихся в музыкальном театре предусматривает:

1. Постепенное накопление опыта, творческого осмысления искусства на основе «личных экспериментов».

2. Формирование навыков «самостоятельного высказывания» в различных видах исполнительской деятельности.
3. Умение увидеть глубинные связи искусства и жизни, услышать интонацию автора.
4. Развитие способности эмоционального сопереживания, «мыслей в чувственном облике».

Основой всей работы над данным проектом является проблемный поисковый метод, который заключается в совместной творческой деятельности преподавателей (руководителей) и учащихся.

Проблемный метод позволяет детям не только осознать, но и прочувствовать творческую задачу. Это создает прекрасные возможности для оптимизации созидательной активности, свободной импровизации.

Принципы и методы работы над музыкально-литературной композицией в своей реализации предъявляют повышенные, во многом новые требования к руководителю, ставят проблему взаимоотношения учителя и ученика, ведь приобщение школьников к творчеству возможно только их совместными усилиями.

Роль руководителя в такой сложной и совместной деятельности требует многих личностных и профессиональных качеств. Педагог должен обладать высокой музыкально – профессиональной квалификацией, солидной эрудицией в области смежных искусств, эстетики, глубокими знаниями в области психологии и педагогики.

Гуманные отношения в процессе воспитания, управление обучением детей с позиции их интересов, постоянная убежденность в потенциальном творческом даре каждого ребенка, определяют степень увлечения всех участников данного мероприятия.

Музыкально-литературная композиция «До и после рояля» возникла как творческая лаборатория, в ходе экспериментов которой было стремление достичь гармонии музыки, слова и сценического движения.

«Учение с увлечением» – именно так мы, руководители, определили работу над музыкально-литературной композицией «До и после рояля».