Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«Детская музыкальная школа им. А.С. Аренского»

Методическая работа

«Развитие творческих способностей

ученика-пианиста в ДМШ»

Выполнила:

Деменцова Екатерина Николаевна,

преподаватель высшей категории

по классу фортепиано

Великий Новгород

2023

Содержание

Вступление……………………………………………………………….......................................3

Раздел 1. Музыка и творчество..3

Раздел 2. Развитие творческих способностей в ДМШ ….4

Раздел 3. Методы и приемы работы в фортепианном классе………………………………………………..……………………………………………………………5

Заключение……………………………………………………………………………………………………7

Список использованной литературы……………………………………………………………8

Вступление

 В современном мире с его информационно-технической составляющей важно помнить, что эстетическое развитие является средством для реализации заложенных в ребенке творческих начал – задатков и созданием условий для самовыражения.

 Тема развития творческих способностей ребенка всегда была важной и актуальной. Развивающемуся обществу нужны образованные, нравственные люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, обладающие развитым чувством ответственности. Нужны люди нестандартно мыслящие, стремящиеся к познанию.

Раздел 1. Музыка и творчество

 Во все времена говорилось об исключительных возможностях воздействия музыкального искусства на человека, на его чувства и интеллект. Музыкальное воспитание – это уникальное средство формирования единства эмоциональной и интеллектуальной сфер психики ребенка, поскольку оно оказывает огромное влияние не только на эмоциональное, но и на познавательное развитие ребенка, на развитие в нем творческих способностей.

 Музыкальные занятия в силу своей природы благоприятствует активизации творческих способностей, формированию художественно-образного мышления и воображения. Это связано с большой вариативностью музыкальных образов, высокой абстрактностью языка звуков, особенностями повествований.

 Для того чтобы глубже понять, что же такое «творческие способности», обратимся к базовому определению «творчество». Творчество - это свобода мышления и внутренний поиск. Основными показателями творчества являются беглость и гибкость мысли, оригинальность, любознательность, точность и смелость.

 Для ребенка младшего школьного возраста основной деятельностью, в которой проявляется его творчество, есть игра. Важное достоинство игровой деятельности - это внутренний характер ее мотивации. Дети играют потому, что им нравится сам игровой процесс. И взрослым остается лишь использовать эту естественную потребность для постепенного вовлечения детей в более сложные и творческие формы игровой активности.

 Способности всегда являются результатом развития. Из этого следует то, что способности не бывают врождёнными. Они развиваются в соответствующей конкретной деятельности. Врождёнными бывают природные задатки, которые и оказывают влияние на проявление тех или иных способностей ребёнка. Творческие способности заложены и существует в каждом человеке. Бесталанных детей не бывает. Задача преподавателя состоит в том, чтобы выявить и развить эти способности в доступной и интересной деятельности.

 Можно выделить основные условия успешного развития творческих способностей детей:

1) раннее чтение, счет, знакомство с различными жанрами музыки;

2) создание обстановки, которая стимулировала бы его разнообразную творческую деятельность;

4) предоставление ребенку свободы в выборе;

5) ненавязчивая, умная, доброжелательная помощь взрослых;

6) дружелюбная атмосфера в семье и школе и коллективе.

Раздел 2. Развитие творческих способностей в ДМШ

 В детской музыкальной школе одной из актуальных задач музыкального образования является развитие творческих способностей учащихся. Здесь дети приобретают возможность реализовать себя, попробовать в новой роли, отличной от школьной за счёт неформального общения, работы в малых группах и на индивидуальных занятиях. Часто дети, не успешные и не адаптированные в классе, успешны в музыкальной школе, занимают в малом коллективе более высокий статус. Это повышает самооценку ребенка, снимает повышенную тревожность.

 Добавив, насколько это возможно, в процесс обучения в музыкальной школе творческие задания, мы сможем повлиять на качества самого ребёнка, эффективно развивая его музыкальные способности, фантазию, воображение, творческий потенциал.

 Развитие творческих способностей ученика-пианиста в музыкальной школе тесно, в частности, с уроками специальности в музыкальной школе.

 Занятия на уроках специальности фортепиано имеют все возможности для того, чтобы развивать детей на основе их индивидуальных особенностей и интересов и значит обучать всех по-разному, причем содержание и методы обучения могут корректироваться в зависимости от его конкретных возможностей, способностей и запросов. Творческие задания на уроках специальности способствуют общему творческому развитию учащегося, что, в свою очередь, воспитывает образно-ассоциативное мышление, отзывчивость, художественное воображение, активизирует память, интуицию, наблюдательность, формирует внутренний мир ребенка.

 Известно, что у маленьких пианистов ярко проявляется творческое начало, они чрезвычайно изобретательны в передаче интонаций, подражании, легко воспринимают образное содержание, им свойственна природная активность, вера в свои творческие возможности. Все это является ценным источником творческого развития младших школьников.

 Самым приятным началом музыкального исполнительства является совместное музицирование учащегося с педагогом. Игра в ансамбле способствует развитию творческой активности ребенка, доступностью музыкального материала, тем самым и повышения их интереса к занятиям. Она позволяет исполнять произведения, недоступные для сольной игры на данном этапе обучения ученика.

 В старших классах от учащихся требуется умение творчески подходить к изучению более сложного репертуара, формирование основных исполнительских приёмов музыкальной выразительности. В процессе работы над музыкальным произведением, ставятся задачи по раскрытию художественного образа произведения через исполнительскую практику. Им предлагается задание самостоятельного разбора музыкальной фразы, подбор образа, явления, чувства, заложенного композитором в изучаемом музыкальном произведении.

 Самостоятельность ученика в подобной творческой работе над музыкальным произведением вырабатывается постепенно. Долгое время она почти исключительно направляется педагогом, требует многочисленных показов на инструменте, объяснений.

Раздел 3. Методы и приемы работы в фортепианном классе

 В ежедневной практике педагога-пианиста используются различные методы и приемы работы по развития творческих способностей ребенка.

 Использование метода варьирования на уроках специальности, когда одни и те же фразы, предложения проигрываются по-разному, требует от ребёнка включения в работу воображения, эмоциональных личных сфер. Тут важен метод показа, учитель на собственном примере показывает, что одно и то же произведение можно исполнить по-разному, в зависимости от желаемого результата.

 Для детей младшего возраста интересны различные музыкальные загадки: отгадать героя исполняемой педагогом пьесы, исполняя дважды одно и то же произведение, сделать небольшое изменение - и попросить ученика сказать, что изменилось.

 Для дальнейшего развития творческой активности большое значение имеет подбор репертуара. Интересы ученика, его темперамент, его музыкальные предпочтения на уровне «нравится-не нравится» должны обязательно учитываться педагогом при подборе репертуара. Оптимизация воображения, фантазии, подбор яркого, эмоционального и красочного нотного материала являются базисными ориентирами в формировании творческий личности.

 Движения ребёнка под музыку на начальном этапе работы также помогают выразить характерные особенности темпа, ритма исполняемых произведений. Такие формы могут использоваться в работе над вальсом, полькой, маршем и другими. В дальнейшем это ему поможет свободнее и естественнее исполнять произведение, почувствовать метр, соотношение сильных и слабых долей.

 Музыкальный язык неизменно связан с бытовым языком и речью. Можно попросить ребёнка с выражением прочитать короткое стихотворение, пословицу или фразу, а затем сыграть с придуманной мелодией или просто ритмическим рисунком, наделённым соответствующим характером. Таким образом, ученик превращается из активного слушателя в активного исполнителя.

 В работе над произведением можно использовать «рисование» изучаемых произведений. В рисунке проявляются свободные ассоциации. Через цвет ребенку легче передать свое отношение к пьесе, определить характер музыки.

 Подбор по слуху – также один из методов развития музыкальных способностей. Можно, заниматься подбором по слуху с голоса или рук преподавателя, главное, чтобы занятия не были утомительными и вызывали положительные эмоции.

 Транспонирование является одним из важных элементов в комплексном становлении творческой личности музыканта. Развитие навыков транспонирования по слуху и по нотам у учащихся необходимо осуществлять в тесной связи с развитием у них навыков чтения нотного текста с листа. Без умения хорошо ориентироваться в нотном тексте, невозможно представить грамотного музыканта. Умение подбирать по слуху, транспонировать, читать с листа открывает большие горизонты для дальнейшей самостоятельной творческой жизни учащегося независимо от того, станет ли он профессионалом или будет использовать полученные навыки в домашнем музицировании.

 Как и любое творчество, творчество детей не может быть ограничено только процессом созидания. Оно непременно требует общения по поводу созданного, то есть его исполнения и восприятия. Психологические мотивы творчества, поддерживающие желание творить, нуждаются в подпитке в виде открытых концертных выступлений. Огромное значение имеют различные внеклассные мероприятия: концерты в детских садах и общеобразовательных школах, коллективные посещения концертов, выступления на фестивалях и конкурсах.

Заключение

 Развитие творческих способностей и музыкального мышления начинающего пианиста возможно при постепенной работе с учеником, начиная с простого и переходя к наиболее сложным произведениям. Такие формы работы приобщают к творчеству и к воспитанию художественного мышления, развивают инициативу в трактовке музыкального произведения и способствуют формированию пианистических навыков.

 Навыки самостоятельности в мышлении и самостоятельной работы – длительный и сложный процесс и они не даны им от природы. Учащиеся овладевают этими навыками постепенно. По мере продвижения из класса в класс самостоятельность учеников должна возрастать.

 От того, насколько разнообразными будут познания, умения, впечатления формирующейся личности, зависит дальнейший творческий потенциал человека.

 Поиск нового в работе способствует созданию творческой атмосферы, оживляет процесс обучения, позволяет ненавязчиво корректировать формирование личности юного музыканта в нужном направлении, стимулирует развитие их творческих задатков не только в музыкальной сфере, но и других областях деятельности, помогает выявить такие особенности характера, которые в дальнейшем могут помочь в выборе профессии.

 В заключение хочется отметить, что основная задача преподавателя — это воспитать не просто ещё одного музыканта-пианиста, а самодостаточную, творчески-активную и профессионально оснащённую личность. Человека, который будет дружить с музыкой и творчеством в целом – всегда.

Список использованной литературы

1. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и

Образовании - Л.: Музыка, 1973

1. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию – М.: Советский композитор, 1979

3. Баренбойм Л.А. Фортепианная педагогика. Часть I. - М.:, Музгиз, 1937

 4. Блох О.А. Психология и педагогика музыкального творчества. - М.:, Синергия, 2012

 5. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. Учеб.

Пособие. - М.: Академия, 2002

 6. Борухзон Л., Волчек Л. Азбука музыкальной фантазии. - СПб:, Композитор, 1998

 7. Брянская Ф. Формирование и развитие навыков игры с листа в первые

годы обучения пианиста - М.: Классика-XXI, 2005

 8. Выготский C.В. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.:

Просвещение, 1991

 9. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. - М. : Академия педагогических наук РСФСР, 1947 10. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. - М., Просвещение, 1984