

**Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств г.Суровикино»**

Методическая разработка на тему:
**«Развитие самостоятельности музыкального мышления у учащихся
по классу флейты в ДШИ»**

Автор составитель:

Стороженко Елена Викторовна

Преподаватель высшей категории

2025 г.

Содержание:

1. Пояснительная записка	3
2. Формирование самостоятельного музыкального мышления	5
3. Развитие самостоятельности учащегося при игре на флейте	7
4. Развитие эстетического отношения к действительности и искусству	11
5. Заключение	14
6. Список использованной литературы	15

1. Пояснительная записка

Целью обучения детей в ДШИ является подготовка в большинстве своём музыкантов – любителей, которые обладают навыками музыкального творчества, могут самостоятельно разобрать и выучить музыкальное произведение любого жанра, свободно владеть своим инструментом, подобрать любую мелодию, а также знать творчество самых разных композиторов. Научить музицировать можно любого ученика, имеющего даже весьма средние музыкальные данные. Всё это требует от педагога высокого профессионализма, творческого подхода к обучению ребёнка и большой к нему любви и уважения. Все знания необходимо преподносить по возможности в виде интересной игры. Важно, чтобы ребёнок как бы сам открывал для себя прекрасный язык музыки, пусть даже в простой форме. Как только ребёнок начинает знакомиться с инструментом флейты, надо обращать его слуховое внимание на красоту и различие звуков, надо научить его слушать и слышать звуки, соединяющиеся в мелодии. Слышать – это просто слышать окружающие звуки, слушать – это значит прислушиваться к качеству звука, к красоте музыкального звука. Каждый звук должен быть исполнен так, будто он имеет самостоятельную ценность. Очень полезно направить внимание ребёнка на звуки природы, окружающие нас, ибо в них берёт начало всякая музыка.

Практически каждый преподаватель специальных дисциплин в ДШИ понимает, что редкий ученик способен сам, без помощи учителя разобрать произведение. Более того – без активного участия педагога процесс разбора пьесы растягивается порой на недели. Поэтому во время урока на музицирование и творчество не остаётся времени. В результате выпускник образовательного учреждения – это нередко беспомощный перед нотным текстом ребёнок, который вряд ли когда – нибудь возьмётся за инструмент (во многом именно по причине страха перед нотами). Это тем более досадно,

поскольку год от года рынок нотной литературы пополняется оригинальными изданиями – популярной классикой, современными отечественными и зарубежными шлягерами.

Ещё 100 лет назад чтение с листа было нормой домашнего музицирования, излюбленным времяпровождением людей из разных слоёв общества. Не будучи профессионалами, они обладали высоким уровнем знаний в области искусства. Эти просвещённые любители составляли основу русской интеллигенции.

Безусловно, есть объективные причины сложившейся на сегодняшний день ситуации в сфере культурно – эстетического воспитания детей. Бесплатное образование ушло в прошлое, поставив педагогов в сложные, фактически рыночные условия. Рушится выработанная десятилетиями образовательная система, на смену ей приходят новые формы. Адаптируется к новой ситуации содержание и структура учебного процесса: дети изучают новые программы обучения (предпрофессиональные, общеразвивающие). Проблема усложняется ещё и тем, что здоровье современных детей серьёзно отличается от физических параметров их сверстников 60-х 80-х годов прошлого века. Добавьте к этому всё возрастающую учебную нагрузку в общеобразовательной школе, наличие множества «отвлекающих» факторов в виде компьютерных игр, интернета и прочее. Как естественный результат – современному ребёнку трудно сосредоточиться на определённой задаче. А ведь это качество – умение продолжительно концентрировать внимание – чтением с листа воспитывается в первую очередь. Для этой формы работы необходима способность быстро и синхронно считывать сразу несколько информационных слоёв текста: нотный, ритмический, динамический, агогический и другие. Понятно, что при отсутствии такого специфического зрительно-моторного навыка эта задача часто вызывает у ребёнка затруднение, а порой и страх.

Обычно педагог направляет свои усилия на те виды деятельности ученика, которые связаны с подготовкой программ академических концертов и экзаменов. А пока внимание преподавателей занято выучиванием текста, нюансов, бессмысленной «зубрёжкой» 2-3 пьес в течение полугодия, учащиеся задерживаются в своём музыкальном развитии: по мере усложнения репертуара знакомство с каждым новым произведением становится для него всё большей пыткой. В результате ребёнок может возненавидеть и музыку, и учителя, и школу.

Развитие средств звукозаписи, телевидения, музыкальных центров, домашних кинотеатров безмерно облегчило доступ музыки и информации к слушателю: он может получать её, не прилагая для этого никаких усилий, - тем самым свелось на «нет» домашнее музицирование. Для самостоятельного музицирования необходимо формирование целого ряда качеств, позволяющих получать эстетическое наслаждение от проигрывания сочинений. Вот и получается, что не владея исполнительскими средствами, учащийся не стремится к самостоятельной деятельности.

2. Формирование самостоятельного музыкального мышления.

Формирование самостоятельного музыкального мышления у начинающего флейтиста тесно взаимосвязано с развитием осознанного восприятия музыки, осмысленности и выразительности в исполнении флейтового репертуара. Важнейшим фактором здесь является использование элементов целостного анализа, раскрытие музыкально-образного содержания произведения в единстве с его формой. На начальном этапе обучения ребёнок сможет определить общий характер пьесы, темп, динамику, регистры, количество частей. Объяснение музыкальной фразы, как небольшой относительно законченной части музыкальной темы, рекомендуется проводить на фразах, которые оканчиваются паузой или долгим звуком. Дети знакомятся с элементарными способами развития

музыкальных тем: секвенцией, варьированием, имитацией, с понятием репризы в трёхчастной форме, сонатиной, рондо, полифоническими формами. Выразительные функции мелодии усваиваются в процессе сравнительного анализа пьес, самостоятельного выбора произведений, наиболее соответствующего характеру мелодии. В образной, игровой форме детям объясняются такие важнейшие для флейтиста понятия, как темп, артикуляция, динамика, штрихи, характер и мн. др. Легко усвоив понятия, ученики без усилий овладевают навыками игры на флейте в процессе исполнения пьес и элементарного сочинительства. Преподаватель должен руководить творческой деятельностью своих учеников: детское творчество опирается на знания и навыки, полученные в процессе обучения. С другой стороны, творческое музицирование активизирует процесс обучения, приучая детей к свободному оперированию музыкальным материалом.

Процесс развития самостоятельного мышления длинен и сложен. Умение самостоятельно мыслить не даётся человеку само, оно воспитывается путём определённой тренировки воли и внимания. Большое значение имеет максимальная сосредоточенность на уроках. Если педагог основную работу будет брать на себя, то ученики останутся пассивными, инициатива их не станет развиваться. Надо, чтобы основная мыслительная деятельность падала на учащегося. Используя небольшие задания, дать возможность самому дойти до решения задач, т.е. развивать у ребёнка творческую инициативу. Для этого следует, к примеру, предложить ему сочинить мелодию на заданный ритмический рисунок, на стихотворный текст, «досочинить» конец музыкальной фразы, подобрать знакомую мелодию, сыграть её от разных звуков, прочесть с листа новую пьеску (отрывок) и угадать из какого фильма или телепередачи эта музыка, самостоятельно выбирать аппликатуру и т. д.

Очевидно, что проблемы обучения и творческого развития должны быть тесно связаны. Процесс творчества, сама обстановка поиска и открытий

на каждом уроке вызывает у детей желание действовать самостоятельно, искренне и непринуждённо. «Зажечь», «заразить» ребёнка желанием овладеть языком музыки – главнейшая из первоначальных задач педагога.

3. Развитие самостоятельности учащегося в игре на флейте.

В процессе обучения первую роль играет домашняя работа. Необходимо помочь ребёнку в составлении дневного расписания, чтобы была соблюдена разумная последовательность в занятиях музыкой и приготовлении уроков для общеобразовательной школы. Учащиеся музыкальных школ не могут уделять очень много времени игре на флейте, поэтому педагог должен обратить внимание на повышение качества домашней работы, приучать с первых лет обучения заниматься так, чтобы ни одна минута не пропала зря. Одно из важных положений - гибко распределить своё время между различными объектами работы. Педагог должен акцентировать внимание на первоочередных задачах. Важно помнить, что урок – образец ежедневной самостоятельной работы дома.

Развитие навыков самостоятельной работы протекает успешно лишь в том случае, если ученик понимает, какую художественную цель преследует указание педагога – рекомендуемая аппликатура, динамический план, оттенки звука и т.д. Необходимо следить и добиваться точного выполнения домашнего задания. Этим самым прививается любовь к работе. Если ребёнок воспринял яркий образ, у него возникает необходимость передать этот образ собственными силами. Отсюда должна зародиться и склонность к многократным повторениям, к тому, что мы называем «умением работать».

Успех самостоятельной работы – привычка к самоконтролю. Следует развивать бережное отношение к тексту, внушать, что без точного выполнения указаний композитора нельзя добиться точного авторского замысла. Важно, чтобы ученик не только умел слушать себя, но и знал, что во время работы нуждается в проверке, чаще всего возникают фальшивые

ноты, неточности в интонировании, не уместны изменения темпа. Очень полезно время от времени выучивать самостоятельно небольшое произведение без помощи педагога. Это способствует улучшению качества самостоятельной работы ученика. С самых первых шагов юный музыкант должен делиться с окружающими тем, что приобрёл – в любой форме, какая ему доступна: играть знакомым, родным, играть на прослушиваниях и концертах, причём так играть, чтобы чувствовалась максимальная ответственность за качество исполнения. И надо, чтобы ученик сам чувствовал эту ответственность.

Итак, что же способствует развитию самостоятельности учащегося? Это умение читать с листа, подбирать, транспонировать, играть в ансамбле. Замечательно, если ученик будет пробовать сочинять и записывать свои сочинения.

Музыкальная педагогика – искусство, требующее от людей посвятивших себя этой профессии, громадной любви и безграничного интереса к своему делу. Учитель должен не только довести до ученика так называемое «содержание» произведения, не только заразить его поэтическим образом, но и дать ему анализ формы, гармонии, мелодии, полифонии. Одна из главных задач педагога – сделать как можно скорее и основательнее так, чтобы быть ненужным ученику, то есть привить ему ту самостоятельность мышления и методов работы, которые называются зрелостью, за которым начинается мастерство.

Воспитание навыков хорошего разбора и чтения нот с листа должно быть в центре внимания педагога. Важно, чтобы он воспитывал осмысленное отношение к тексту, приучал не только видеть, но и слышать в них музыкальное содержание. Зачастую учащиеся даже старших классов неважно ориентируются в нотном тексте, слишком много времени тратят на его разбор и усвоение. Это тормоз в повседневной работе. Между тем, при

сокращении времени на разбор пьес, появляется возможность усвоить больше материала, шире ознакомиться с музыкальной литературой, следовательно – быстрее развиваться.

Из чего же состоит комплекс навыков, позволяющих свободно читать музыкальное произведение? В первую очередь следует научить ученика быстро прочитывать нотные знаки. Обучать чтению нот с листа необходимо с самого начала. Необходимо объяснить ребёнку, что как и при чтении художественного произведения, когда ты видишь целое слово и даже больше, а не буквы по отдельности, так и в музыке необходимо мыслить не отдельными нотами, а фразами, предложениями. Необходимо научиться быстро и легко читать любые ноты, точно так же, как читаешь книжки. Тогда не придётся тратить много времени на разбор несложной пьесы. А самое главное – умение свободно читать ноты открывает перед музыкантами море интересной музыки, которую они могут сыграть самостоятельно и с удовольствием. Задача педагога объяснить, чтобы ребёнок прочно усвоил названия нот и расположение на нотном стане, а также привыкал к положению пальцев на определенной высоте, что представляет дополнительную трудность. При этом педагог должен следить, чтобы начинающий флейтист внимательно слушал и запоминал высоту звука и положение пальцев на инструменте, т. к. нефиксированный звук – в дальнейшем некачественное интонирование. Важно, чтобы педагог обращал внимание ученика на то, чтобы чтение нот составляло эстетическое удовольствие, чтобы помимо написанного текста получалась мелодия, и конечно нужно держать дыхание «на опоре», обратить внимание на штрихи, динамику, характер и все это должно быть вовремя. Это очень сложный и трудоёмкий процесс. Обучить этому очень сложно, особенно тех детей, которые сами по себе неорганизованные, невнимательные, всё делают примерно. Потом, ведь в музыке, как и в других науках (например: русский язык, математика) есть свои определённые правила, формулы, которым мы

обучаем с самого первого дня, но которыми не все умеют и хотят пользоваться. Иначе говоря, у опытного музыканта игровые движения возникают на основе хорошо натренированной «двигательной памяти», т.е. хранящихся в мозгу обобщений, моделирующих типичные формулы. Чтобы с «лёгкостью воспроизводить» нотный текст, необходимо, прежде всего, накопить в зрительной, слуховой, моторной памяти запас типовых оборотов флейтовой музыки и их производных, усвоить наиболее употребительные упражнения, гаммообразные пассажи, интервалы, аккорды, арпеджио и т.д. Ко всему этому мы должны приучать ребёнка с первых уроков.

С первых же уроков мы знакомим ученика с основными аппликатурными принципами:

1) стремиться к естественной последовательности пальцев, т.е. ещё в до нотный период, мы обговариваем, что звуки двигаются подряд, т.е. поступенно. 2) Звуки движутся через один – пальчики тоже через один. Это самая основная формула, основное правило. 3) Звуки также могут располагаться на большом расстоянии друг от друга. Звуков много, а пальцев на руке пять. Поэтому, чтобы было удобно, быстро запоминалось, должен быть определённый порядок в пальцах. Все те дети, которые этого не понимают, а чаще, не хотят понимать, очень трудно и медленно поддаются обучению. Им приходится запоминать, искать каждую ноту в отдельности, они не видят мелодической линии.

Приступая к изучению гамм, надо добиться, чтобы мажорные и минорные гаммы были прочно усвоены ребёнком на слух, чтобы он мог их пропеть и подобрать от любого звука на инструменте. Вместе с подбором от любого звука ученик развивает технику пальцев, проигрывая их на инструменте много раз, внимательно вслушиваясь в свою игру. Лишь после твёрдого усвоения рациональной постановки перед учеником следует ставить новые задачи, такие, как ровность звука, *crescendo* и *diminuendo*, игра с

акцентами на различные доли, штрихами и т.д. Если эти требования ставятся перед учеником, не знающим твёрдо аппликатуры, то результат получится отрицательный – внимание ребёнка раздваивается, он ошибается, путает пальцы, и ни о каком осуществлении новых задач не может быть и речи. Всё это закрепляется в песенках, упражнениях, этюдах, при чтении которых необходимо обговаривать, что это гаммообразные пассажи, аккорды, двойные ноты, арпеджио и т.д.

4. Развитие эстетического отношения к действительности и искусству.

Развитие эстетического отношения к действительности и искусству должно стать основой обучения в ДШИ. Именно в этом случае решается проблема, связанная с разрывом между обучением техническим навыкам и развитием творческих способностей. Поэтому задачей педагога является, помимо узких профессиональных тонкостей игры на флейте, заниматься эстетическим воспитанием. Эстетическое воспитание служит формированию способности активного эстетического отношения учащихся к произведениям искусства, а также стимулирует посильное участие в создании прекрасного в искусстве, труде, в творчестве по законам «красоты». Художественное воспитание есть процесс целенаправленного воздействия средствами искусства на личность, благодаря которому у воспитуемых формируются художественные чувства и вкус, любовь к искусству, умение понимать его, наслаждаться им и способность по возможности творить в искусстве. Не случайно существующие на сегодняшний день программы и методы обучения в ДШИ помогают овладеть техникой игры на инструменте, и это не приводит зачастую к развитию общей эстетической культуры, духовного мира ученика, не дают в полной мере пережить те творческие состояния, которые открывают ребёнку главное в художественном творчестве и ведут его к развитию способностей. Без этого, художественное развитие ребёнка становится поверхностным, сводится к сумме определенных знаний и

некоторых профессиональных умений. Такое узкое «профессиональное» развитие не способствует становлению ученика как творческой личности, а это неизбежно мешает его будущим самостоятельным исканиям и достижениям.

Педагоги могут самостоятельно разрабатывать необходимые дополнительные задания с использованием, например изобразительного материала. Или же проводить внеурочные мероприятия, например, совместно с хореографией, тогда флейтисты – ученики могут играть в роли аккомпаниаторов. Роль педагога задавать практические задания ученикам, направленные на развитие музыкального мышления, понимания эстетического отношения к действительности. Задания рассчитаны на пробуждение воображения. Выполняя такие задания, ученик представляет точку зрения другого существа, например: человека, сказочного персонажа, животного, растения, какого-либо предмета и т. д.; старается понять неповторимый характер, настроение, судьбу, выразительность в рисунке или в произведении, выразить содержимое литературного произведения в музыке, если это программное сочинение. Учащийся более старших классов может подбирать выразительные средства – интонацию, слова, цвета, определить кульминацию и т. д.

Важную роль и незабываемые впечатления на учащихся производит ознакомление с искусством больших мастеров. Прослушивание записей таких исполнителей всегда интересно и поучительно для любого музыканта, оно развивает и воспитывает у них слышание звука, помогает им достичь скорейших и правильных результатов. Конечно, не стоит забывать об организации посещений театров, концертов, тем более в «живом» исполнении, ознакомление с искусством игры на флейте принесут большую пользу в развитии начинающих флейтистов в ДШИ.

Пройдя этап ознакомления основных правил игры, если ученик достаточно самостоятелен, т. е. ориентируется в том или ином произведении,

выучил его, то необходимо устраивать прослушивание (помимо плановых зачетов и экзаменов) перед публикой. Уже с детских лет ученик должен привыкать, что выступление – это серьёзное дело, за которое он несёт ответственность перед композитором, слушателем, педагогом, собой. И вместе с тем – выступление – праздник, самые лучшие минуты жизни. Обычное напутствие педагога детям: «Играй так, чтобы доставить слушателям радость и удовольствие от услышанного, чтобы другому ученику захотелось самому так хорошо играть и приносить людям радость». Ученик должен понимать ответственность перед игрой на сцене, как солиста – творческой личности. Это может быть концерт, выступление, конечно же, конкурс. Соревнуясь с подобными, общаясь с другими музыкантами, посещая мастер-классы, все это способствует, как и общему развитию учеников, так и развитию самостоятельного мышления, юный флейтист приобретает собственное мнение. Публичное выступление выявляет достоинства и недостатки ученика, учит тому особому напряжению и волевой выдержке, которые так важны для исполнителя. Педагогу при этом удаётся лучше распознать своих учеников. Интерес, любовь к музыке, инициатива и воля – вот что движет в работе учащегося. Не ради техники он должен заниматься много часов в день, а музыка должна рождать потребность в занятиях, а отсюда – и саму технику. Не следует забывать – неудачное эстрадное выступление травмирует психику ученика, может пропасть желание дальше работать. Эти последствия устраняются нелегко и не скоро.

5. Заключение

Комплексное музыкальное воспитание, творческие методы обучения начинающего флейтиста применимы к любому ребёнку. Разница лишь в том, что музыкантом-профессионалом может стать высокоодарённый ученик, в то время как подавляющее большинство учащихся становятся музыкантами-любителями. К сожалению, слишком часто ещё в стенах ДШИ у детей гаснет

первоначальный импульс заинтересованности в музыке и желание музицировать; возникают противоречия между ограниченным набором педагогического репертуара и приёмов и актуальными повседневными музыкальными потребностями и интересами современного школьника. В этих условиях резко возрастает роль творческой активности педагога, его репертуарных и методических поисков.

Принципы и методы современной творческой педагогики должны способствовать решению многообразных задач воспитания музыканта в процессе обучения игре на флейте: стимулирования активного и заинтересованного отношения к музыке; желания музицировать и творчески самовыражаться с помощью флейты; исполнительски овладевать всем разнообразием исторических и современных пластов флейтовой литературы; развивать художественный вкус и эрудицию во всём разнообразии жанров и стилей музыки народной, национальной, академической и популярной.

Цель данной разработки – помочь преподавателю по классу флейты направить процесс обучения игры на инструменте по наиболее интересному, творческому, эффективному пути развития и способствовать развитию самостоятельного мышления учащихся. Чтение нот с листа, подбор по слуху, транспонирование, игра в ансамбле, навыки аккомпанемента следует развивать не только в младших и средних классах, но и в старших классах. Постоянно искать новые пути развития, которые были бы интересны современным детям.

Список использованной литературы:

1. Артоболевская А. «Первая встреча с музыкой». Учебное пособие. СПб., 2005 г.
2. «Хрестоматия для развития творческих навыков и чтения с листа младшие и средние классы ДМШ» Сост. Криштоп. Л. СПб., 1994 г.
3. Геталова О., Визная И. «В музыку с радостью» СПб. 2005 год.
4. Брянская Ф. «Формирование и развитие навыка игры с листа» М. 1971г
5. Фейгин М. «Индивидуальность ученика и искусство педагога» М., 1985 г.
6. Усов Ю. «Вопросы музыкальной педагогики 4 выпуск» М., 1983г.
7. Шолохова О. «Развитие эстетического отношения к миру как основа педагогики искусства» М., 1988г.
8. Борев Ю. «Эстетика» М., 2002г.
9. Кроче Б. «Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика» М., 2000г.