Методическая разработка:

Современные методы музыкального обучения

Преподавателя по классу фортепиано фортепианного отдела ГУДО ЛНР «Алчевская детская музыкальная школа №1 имени Ивана Алчевского»

Луговской Людмилы Альбертовны

Современные дети требуют нового подхода в работе. Новые подходы к музыкальному образованию требуют и использование абсолютно иных, наиболее эффективных педагогических технологий в развитии музыкальности детей.

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения.

Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Инновационные процессы в образовании стали сегодня неотьемлемой частью общественного развития как главного требования времени.

Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение. Инновация как средство и процесс предполагает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося.

Передовые педагогические инновации всегда аккумулируют опыт предшествующих поколений. Так, известный отечественный психолог Л.С. Выгодский обращал особое внимание на способность эстетических эмоций, накопляясь и повторяясь, приводить к практическим результатам, оказывать влияние на поступки людей, сообщая направление их действиям. А последователь Л.Выгодского А.Н.Леонтьев отмечал, что познавательная функция в искусстве как форме эстетической деятельности осуществляется не с помощью понятийного мышления, как в науке, а с помощью образных чувственных форм, чувственно-образного представления. Уже сама специфика искусства - экспрессивные средства художественного отражения действительности и ее эстетическая оценка - служит углубленному познанию и освоению окружающего мира (с.256).

Главной целью инновационных технологий образования является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества в норму и форму существования человека.

Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится возможным благодаря внедрению в профессиональную деятельность не известных практике дидактических и воспитательных программ, предполагающему снятие педагогического кризиса. Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики, - основные цели инновационной деятельности.

Инновационная деятельность в образовании как социально значимой практике, направленной на нравственное самосовершенствование человека, важна тем, что способна обеспечивать преобразование всех существующих типов практик в обществе.

В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две важнейшие проблемы педагогики - проблема изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого-педагогической науки в практику. Следовательно, предмет инноватики, содержание и механизмы инновационных процессов должны лежать в плоскости двух взаимосвязанных между собой процессов, рассматриваемых до настоящего времени пока изолированно, т.е. результатом инновационных процессов должно быть использование новшеств, как теоретических, так и практических, равно и таких, которые образуются на стыке теории и практики. Все это подчеркивает важность управленческой деятельности по созданию, освоению и использованию педагогических новшеств.

Речь, следовательно, идет о том, что учитель может выступать в качестве автора, разработчика, исследователя и пропагандиста новых педагогических технологий, теорий, концепций. Управление этим процессом обеспечивает целенаправленный отбор, оценку и применение в своей деятельности опыта коллег или предлагаемых наукой новых идей, методик.

Необходимость в инновационной направленности педагогической деятельности в современных условиях развития общества, культуры и образования определяется рядом обстоятельств.

Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования обусловили необходимость коренного обновления системы образования, методологии и технологии организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях различного типа. Инновационная направленность деятельности учителей и воспитателей, включающая в себя создание, освоение и использование педагогических новшеств, выступает средством обновления образовательной политики.

Во-вторых, усиление содержания образования, непрерывное изменение объема, состава учебных дисциплин, введение новых учебных предметов требуют постоянного поиска новых организационных форм, технологий обучения. В данной ситуации существенно возрастает роль и авторитет педагогического знания в учительской среде.

В-третьих, изменение характера отношения учителей к самому факту освоения и применения педагогических новшеств. В условиях жесткой регламентации содержания учебно-воспитательного процесса учитель был ограничен не только в самостоятельном выборе новых программ, учебников, но и в использовании новых приемов и способов педагогической деятельности. Если раньше инновационная деятельность сводилась в основном к использованию рекомендованных сверху новшеств, то сейчас она приобретает все более избирательный, исследовательский характер. Именно поэтому важным направлением в работе руководителей школ, органов управления образованием становится анализ и оценка вводимых учителями педагогических инноваций, создание условий для их успешной разработки и применения.

Применяя современные технологии в инновационном обучении, учитель делает процесс обучения более полным, интересным, насыщенным. Невозможно представить современный урок музыки без использования компьютера и мультимедийных средств. Меняются технологии и меняется структура и восприятие материала. Сегодняшний урок должен быть наполнен более современными качествами. Современные дети сами являются активными пользователями компьютера, поэтому, как указывают разные источники, без визуализации процесс восприятия и усвоения информации проходит сложнее.

Рассмотрим некоторые технологии.

Информационно-коммуникативные технологии.

ИКТ технологии необходимы на уроках музыки. Применение мультимедийных средств - это развитие инновационного мышления ребенка в процессе изучения художественно-эстетических дисциплин в учебных заведениях для их интеллектуального развития и оптимизации образовательного процесса, развитию творческой компетентности учащихся.

На сегодняшний день существует много различных электронных изданий, которые могут быть использованы в музыкально-образовательной деятельности. «Энциклопедия классической музыки» включает 278 статей о композиторах всех стран, 209 музыкальных фрагментов самых известных произведений и описание их содержания. Показаны в анимации 44 музыкальных инструмента и даны образцы их звучания. Более ста статей познакомят с самыми известными исполнителями всего мира. Авторы рассказывают о десяти основных жанрах музыки (опера, балет, оперетта, симфония, концерт, соната, фортепианная музыка, камерно-инструментальная музыка, кантаты и оратории, песни и романсы) с иллюстрациями, видеофрагментами и отрывками музыкального звучания. Слайды и репродукции, видео- и аудиофрагменты, экскурсы в историю музыкальной культуры различных стран раскрывают огромный мир музыкальной классики. Диск содержит викторину с быстрой и беспристрастной обработкой полученных результатов.

«Соната не только классика»

Данный диск является путеводителем по коллекции современных записей европейской и русской классики, джазовой и популярной музыки, выполненных ведущими мировыми студиями, в исполнении лучших музыкантов планеты. Программа содержит информацию более чем о ста композиторах, 300 музыкальных фрагментов, викторину, картинную галерею, рекомендации по оснащению кабинета искусства.

«История искусства»

Представляет собой набор информационных обьектов, отражающих произведения, обьекты, персоналии, процессы, явления истории искусства, содержит 844 звуковых фрагмента. Синтез мультимедиа-компонентов (текста, звука, видео, анимации и др.) обеспечивает возможность восприятия информации на зрительном, слуховом и эмоциональном уровне, что позволяет достичь наилучшего усвоения материала учеником.

ИКТ технологии позволяют учащимся вместо скучных рефератов подготовить увлекательную презентацию. Компьютерные презентации - это эффективный метод представления и изучения любого материала на уроках музыки. Это оправдано тем, что его применение позволяет совмещать работу с визуальной, текстовой и аудиальной информацией. Представление учебного материала в такой форме включает механизмы, не только звуковой, но и зрительной, и ассоциативной памяти.

При работе над презентацией ученик должен провести огромную научно-исследовательскую работу, использовать большое количество источников информации, что позволяет превратить каждую работу в продукт индивидуального творчества. Ученик при создании каждого слайда в презентации превращается в компьютерного художника (слайд должен быть эстетичным и отражать внутреннее отношение автора к излагаемому вопросу). Данный вид учебной деятельности позволяет развивать у ученика логическое мышление, формирует навыки. В процессе демонстрации презентации ученики приобретают опыт публичных выступлений, который, безусловно, пригодится в их дальнейшей жизни. Включается элемент соревнования, что позволяет повысить самооценку ученика, т.к. умение работать с компьютером является одним из элементов современной молодежной культуры. Презентация музыки на уроках в таком формате - это эмоциональный тонус, увлечение, погруженность в материал, что позволит значительно повысить уровень участия самих учащихся в процессе обучения.

Возможности компьютерных программ огромны, что и определяет их место в учебном процессе. Включать их в работу можно на любой стадии урока, что способствует решению многих дидактических задач, как в коллективном, так и в индивидуальном режиме.

Использование ИКТ на уроках музыкального искусства позволяет:

- по-новому использовать на уроках музыки текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию и ее источники;

- обогащать методические возможности урока музыки, придать ему современный уровень;

- активизировать творческий потенциал ребенка;

- воспитать интерес к музыкальной культуре;

- формировать духовный мир ребенка.

Дети учатся слушать музыку в качественной записи, просматривать фрагменты произведений в видеозаписи и имеют доступ к большому блоку информации, связанной с миром искусства: живописи, музыки, литературы. Все это позволит детям в процессе беседы разбираться в своих чувствах, делиться своими впечатлениями с одноклассниками, слушать их мнения, выполнять творческие задания и, возможно, начать видеть то, чего раньше не видели, понимать то, чего не понимали или понимали не так, как понимают другие.

Рассмотрим и другие технологии обучения.

Технологический прием «Сорбонка».

Данный прием педагогической техники предназначен для заучивания определений, дат и т.д. На одной стороне карточки записывается понятие, слово, дата, а на другой - ответ. Например, страны - фамилии композиторов; названия нот - нотный стан с изображением этой ноты; страны - музыкальный инструмент; группа музыкальных инструментов (струнная, ударная, духовая) - музыкальный инструмент. Ученик перебирает карточки, пытается дать ответ и тут же проверяет себя. Анимированный вариант сорбонки поможет сделать процесс запоминания более привлекательным и разнообразным. Обьектами запоминания могут быть не только слова, даты, термины, но и формулы, карты и другие наглядные обьекты.

Дидактический прием «Подбери пару».

Данный прием, как и прием «Сорбонка» также направлен на эффективное запоминание. Суть приема заключается в том, что вопросы и ответы оформляются на разных карточках. Ученик должен подобрать правильные пары вопросов и ответов. Прием можно использовать гораздо продуктивнее, если помимо прямых вопросов и ответов будут учебные задания по подбору пар:

Предмет - признак предмета;

Дата - описание события;

Композитор - произведение.

«Мозговой штурм».

Мозговой штурм - это метод, при котором принимается любой ответ учащихся на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или обьяснений ответов.

«Мозговой штурм» применяется, когда нужно выяснить информированность или отношение участников к определенному вопросу. Можно применять эту форму работы для получения обратной связи.

Алгоритм проведения:

- задать участникам определенную тему или вопрос для обсуждения;

- предложить высказать мысли по этому поводу;

- записывать все прозвучавшие высказывания;

- когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какое было дано задание и перечислить все, что записано вами со слов участников;

- завершить работу, спросив участников, какие, по их мнению, выводы можно сделать из получившихся результатов и как это может быть связано с темой тренинга.

После завершения «мозговой атаки» (которая не должна занимать много времени, в среднем 4-5 минут), необходимо обсудить все варианты ответов, выбрав главные и второстепенные.

«Мозговая атака» является эффективным методом при необходимости:

- обсуждения спорных вопросов;

- стимулирования неуверенных обучаемых для принятия участия в обсуждении;

- сбора большого количества идей в течение короткого периода времени;

- выяснение информированности или подготовленности аудитории.

«Синквейн»

Что же представляет собой это необычное задание?

Когда первый раз слышишь слово «синквейн», то кажется, что это что-то непонятное и экзотическое. Но это не так. В переводе с французского это слово означает стихотворение (без рифмы), состоящее из пяти строк, написанное по определенным правилам. Чтобы составить синквейн, ученик должен уметь находить в учебном материале самое важное, делать выводы и выражать все в краткой форме. Используется как способ синтеза материала. Лаконичность формы развивает способность резюмировать информацию, излагать мысль в нескольких значимых словах, емких и кратких выражениях.

Правила написания синквейна:

1 строка - тема стихотворения, выраженная одним словом, обычно именем существительным;

2 строка - описание темы в двух словах, как правило именами прилагательными;

3 строка - описание действия в рамках этой темы тремя словами, обычно глаголами;

4 строка - фраза из четырех слов, выражающая отношение автора к данной теме;

5 строка - одно слово, синоним к первому, на эмоционально-образном или философски-обобщенном уровне, повторяющее суть темы.

Составление синквейна позволяет развивать творческое мышление, выразить свое отношение к изучаемой теме, сформировать четкое представление о той или иной позиции.

Примеры синквейна «Музыка».

Музыка

Красивая, разная

Окрыляет, возбуждает, успокаивает

Музыка жизнь человека украшает

Язык звуков

Музыка

Нежная, умиротворяющая

Нахлынет, успокоит, очарует

Она царица моего сердца

Радость

Использование в обучении современных технологий дает ученику:

- развитие личностной рефлексии;

- осознание включенности в общую работу;

- становление активной субьектной позиции в учебной деятельности;

- развитие навыков общения;

- принятие нравственности норм и правил совместной деятельности;

- повышение познавательной активности.

Учителю:

- нестандартное отношение к организации образовательного процесса;

- формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию не только в учебных, но и иных ситуациях.

Использование инновационных форм обучения предусматривает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. Исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Это учит гуманному, демократическому подходу к модели урока, к созданию ситуации успеха на уроке, позволяет сделать ученика активным участником педагогического процесса, формировать и развивать познавательную активность школьника, содействует формированию творческой, активной личности, способности меняться в меняющемся мире.

Инновационные методы обучения способствуют развитию познавательного интереса у детей, учат систематизировать и обобщать изучаемый материал, обсуждать и дискутировать. Осмысливая и обрабатывая полученные знания, учащиеся приобретают навыки применения их на практике, получают опыт общения. Бесспорно, инновационные методы обучения имеют преимущества перед традиционными, ведь они способствуют развитию ребенка, учат его самостоятельности в познании и принятии решений.

В последнее время получил распространение еще один термин - интерактивное обучение. Внедрение интерактивных форм обучения - одно из важнейших направлений совершенствования подготовки обучающихся в современной школе. Говоря простым языком, учащиеся легче вникают, понимают и запоминают материал, который они изучали посредством активного вовлечения в учебный процесс. Исходя из этого, основные методические инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения.

Вопросы активизации обучения школьников относятся к числу наиболее значимых проблем образования в настоящее время и помогают разрешить некоторые задачи не только в обучающем, но и в воспитательном процессе школьников. Чтобы достичь результатов в работе по формированию творческой активности учащихся и ее самореализации нужно решить такие задачи:

- создать условия для творческой активности школьников;

- развивать познавательный интерес и побуждать к самостоятельной деятельности учащихся;

- обучать навыкам успешного общения (умения слушать и слышать друг друга, выстраивать диалог);

- формировать общечеловеческие ценности;

- организовать атмосферу для самореализации личности.

Интерактивные методы и приемы - это один из главных способов по развитию личностных ориентаций школьников. Важно подчеркнуть, что интерактивное обучение требует от учителя необходимых методических и психологических знаний и умений. Например, умения использовать техники, позволяющие включить всех участников учебного занятия в процесс обсуждения, умения осуществлять психологическую подготовку участников и правильно организовывать пространство для занятия, умения регламентировать этапы работы и визуализировать ключевые понятия и т.д. Педагогу, решившему использовать формы интерактивного обучения, необходимо всему этому учиться.

Слово «интерактив» английского происхождения, от слов «inter» - вместе, «act» - действовать.

Интерактивный - означает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером). Следовательно, интерактивное обучение - это, прежде всего, диалоговое обучение. Диалог возможен и при традиционных методах обучения, но лишь на линиях «учитель - ученик» или «учитель - группа учащихся». При интерактивном обучении диалог строится на линиях «ученик - ученик» (работа в парах), «ученик - группа учащихся» (работа в группах).

Другими словами, интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие учащихся друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место учителя на интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей занятия.

Интерактивное обучение по мнению А. Пометун и Л. Пироженко - это специальная форма организации познавательной деятельности, которая имеет конкретно предполагаемую цель - создать комфортные условия обучения, в которых каждый ученик должен чувствовать свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения.

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе познания означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. Ученик сам открывает путь к познанию. Усвоение знаний - результат его деятельности

При использовании интерактивных методов обучаемый становится полноправным участником процесса восприятия, его опыт служит основным источником учебного познания. Преподаватель не дает готовых знаний, но побуждает обучаемых к самостоятельному поиску.

По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для их инициативы. Педагог отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации.

В.А.Сухомлинский говорил, что лучший учитель тот, кто забывает о том, что он учитель. Стоит учителю отбросить менторский тон, проявить подлинный интерес, забыть, что он находится «наверху» и «встать рядом», как обучающиеся откликнутся, проявят искреннюю заинтересованность в общении.

Методика интерактивного музыкального обучения опирается на систему принципов, разработанных в музыкальной педагогике Б.В. Асафьевым, Б.Л. Яворским, Н.Я. Брюсовой; на творческое наследие К.Н. Игумнова, Г.Г. Нейгауза; на концепцию преподавания искусств Д.Б. Кабалевского, Б.М.Неменского, Л.В.Горюновой и других.

При интерактивном обучении в системе музыкального образования следует говорить о наглядно-слуховом, двигательно-слуховом, музыкально-игровом методе обучения.

Наглядно-слуховой метод реализуется в процессе контакта обучающегося с музыкальным произведением. По содержанию этот метод опирается на сформулированный Б.Асафьевым «метод наблюдения за музыкой», который формирует способность воспринимать музыкальное произведение, наблюдая и усваивая изменения его интонации.

Двигательно-слуховой метод нацелен на развитие музыкально-пластической деятельности. Музыка и пластика имеют общую интонационную основу. Как в музыке, так же и в искусстве движения, носителем смысла является интонация. Но если в музыке это - музыкальная интонация, то в искусстве движения - ритмопластическая интонация.

Музыкально-игровой метод представляет собой синтез музыки, пластики и театрального действия. Этот метод находит свое воплощение не только в различных жанрах хореографического искусства, но и в драматических постановках.

Вернемся к наглядно-слуховому методу. Главная его задача заключается в том, чтобы ребенок сам прочувствовал выразительность музыки, которую слушает или создает, погрузился в ее чувственный, многокрасочный мир. Может быть, когда-нибудь в будущем ему захочется передать ее красоту по коммуникативной цепочке, но для начала он должен сам уподобиться автокоммуникатору и сконцентрироваться на ее образах, эмоциях и мыслях.

Как же это осуществить на практике? Ведь при слабой операционной составляющей музыкальной деятельности ученику трудно создать продукт, который вызвал бы подобные переживания. Тут на помощь может прийти внешний источник музыкального звучания. Дополнение фактуры до уровня, обеспечивающего приемлемый художественный результат, может быть обеспечено за счет игры учителя, концертмейстера, профессионального артиста или коллектива.

Можно вспомнить «Симфонию игрушек» Л.Моцарта, в которой бедность звучания простейших инструментов компенсировалась с помощью красок симфонического оркестра. А.П.Бородин, Н.А.Римский-Корсаков, Ц.А.Кюи, А.К.Лядов и Ф.Лист создали «Парафразы», посвященные маленьким пианистам, способным играть тему одним пальцем каждой руки. Притом дополнением исполняемого ребенком повторяющегося мотива служила партия взрослого музыканта. После того, как эта партия была инструментована для оркестра, «Парафразы» превратились в своеобразный концерт для ребенка с оркестром. Правда подобные творческие опыты композиторы рассматривали скорее как забавы и не связывали с ними перспективы педагогических разработок.

Можно привести и другие примеры композиторской изобретательности, позволяющей довести несовершенную игру детей в ансамбле со взрослыми до привлекательного художественного результата. Притом в подобных случаях не всегда речь идет об их публичном выступлении. Они вполне могут наигрывать на тех или иных инструментах, а не играть на них, напевать, а не петь. То есть - музицировать для себя в составе того или иного ансамбля, а не нацеливаться на то, чтобы их услышали в последнем ряду концертного зала. И при этом благодаря музыкальному дополнению получаемый результат оказывается достаточным для того, чтобы погрузить ребенка в мир музыкальных образов. А, значит, подобный прием отвечает решению ключевой задачи массового образования - развитию музыкальности детей.

Подобные опыты можно рассматривать как ростки перспективной музыкально-педагогической концепции и технологии. Их целью является приобщение к музыкальной деятельности - восприятию и продуктивному творчеству - всех учащихся. Предназначенные для этого инструменты и способы игры на них просты и доступны детям. Их партии при всей своей безыскусности играют весомую роль в общей партитуре, и дети в общем ансамбле чувствуют себя в центре внимания. Вместе с тем от них не требуется яркости звукового воплощения - художественное качество обеспечивается за счет дополнения фактуры поддерживающими их игру взрослыми, будь то учитель, концертмейстер, ансамбль, оркестр или иными внешними источниками звучания. И, концентрируясь на вполне привлекательном общем результате, ребенок пытается внести в него свою скромную лепту.

Ту или иную разновидность музыкальной деятельности, побуждаемую внешними источниками музыкального звучания, можно отнести к интерактивной музыкальной деятельности школьников.

Интерактивная музыкальная деятельность призвана дополнить скромный результат детского музицирования до приемлемого художественного уровня, который бы, прежде всего, отвечал чаяниям самих учеников и стимулировал их творческие проявления.

Все применяемые с этой целью дополнительные источники музыкального звучания можно разделить на две группы: связанные с живым исполнением и механическим звучанием. В первую группу можно отнести игру педагога, концертмейстера, ансамбля или оркестра. А во вторую - сопровождение детского музицирования с помощью электронного инструмента или фонограммы. Очевидно, что в первом случае художественное качество продукта может оказаться высоким, а во втором, вряд ли поднимется выше среднего.

Кроме того, артист способен зарядить учеников своей энергетикой. Отношением к искусству, потянуть их за собой к вершинам мастерства. И художественное событие с совместным участием профессионалов и школьников может оказаться очень эффективным. Освоив минимально необходимый операционный багаж и оказавшись «внутри» насыщенной музыкальной среды, ребенок проникается ее образно-эмоциональным строем и начинает следовать в своих интонационных действиях «в унисон» с ней. Его рефлексивная деятельность охватывает как собственные музыкальные проявления и звучание внешнего музыкального источника, так и проявления музицирующих вместе с ним одноклассников, которые, если удастся создать творческую атмосферу, умножают общий позитивный эстетический настрой. При этом ученик, участвуя в общем ансамбле, музицирует не для публики, а для себя, и его деятельность можно охарактеризовать как вспомогательное интонирование.

Данный вид интонирования опирается на механизмы «вживания» в музыку. В процессе ее восприятия ученик не просто наблюдает ее со стороны, но непосредственно включается в ее звучание, про себя непроизвольно подпевая ее выразительные фразы. Данный процесс у ребенка естественно выходит во внешний план и выражается в подпевании мелодии, подыгрывании на музыкальном инструменте или моделировании звучания с помощью жеста.

Разумеется все эти проявления несовершенны в техническом плане. Но их обязательное свойство - выразительная осмысленность. Выведение собственного проживания интонации во внешний план оказывается не менее полезным для музыкального развития ребенка, чем тот или иной вид традиционной музыкальной деятельности.

Интерактивная музыкальная деятельность носит коллективный характер, что обусловлено необходимостью охватить ею всех школьников. А также с помощью внешнего музыкального дополнения довести художественное качество получаемого продукта до приемлемого уровня. Обращение же к ансамблю или оркестру продиктовано стремлением композитора создать многокрасочную фактуру, сделать звучание более обьемным, многоплановым, богатым по голосоведению и разнообразным по динамике.

Интерактивная музыкальная деятельность учитывает более чем скромный операционный аппарат музыкальной деятельности, свойственный большинству детей и подростков. В ансамбле или оркестре сложность партий ничем не регламентирована, и они могут отличаться развернутостью и виртуозностью. Каждый из участников интерактивного музицирования играет, прежде всего, для себя, для того, чтобы погрузиться в музыку. Это значительно облегчает его технические задачи.

Участники интерактивного музицирования должны всегда находиться на первом плане музыкального звучания, как бы просты ни были их партии. И перед композитором или аранжировщиком стоит необычная задача создания репертуара для ансамбля «солистов-неумех» При этом «солисты» должны чувствовать себя полноправными соучастниками создания достойного в художественном плане музыкального продукта.

В последнее время на разных площадках появляется все больше музыкальных проектов и программ, посвященным детям. Это и концерты, предназначенные юным зрителям, и специализированные занятия, способствующие всестороннему гармоничному развитию ребенка, и концерты с включением аудитории в общий музыкальный процесс, когда дети не просто сидят в зале. А принимают активное участие в происходящем на сцене.

Хотелось бы рассказать о наиболее интересных проектах.

Проект «Мы - оркестр»

Проект «Мы - оркестр» запущен в конце 2016 года совместно с Немецким культурным центром им. Гете и Мариинским театром в рамках программы «Культурное просвещение. Диалог России и Германии». Главная задача, которую ставила перед собой немецкий менеджер Анне-Катрин Топп при запуске проекта - пробудить интерес к классике у детей, напрямую с музыкой не связанных. «Это дети, - поясняет Анне, у которых есть какое-то представление о театре и оркестре, но в реальной жизни они не сильно связаны с музыкой: в музыкальную школу не ходят, инструментами не владеют. Для них музыка - это то, что играет у них в наушниках или по радио».

Формат проекта подразумевает активную вовлеченность участников и нацелен на аудиторию, которая не обладает предварительными знаниями в сфере классической музыки. Ключевым моментом стала установка на непосредственное включение детей в процесс музицирования. Дети буквально оказываются внутри инструментального ансамбля и «звучат». Именно эта идея повлияла на формулировку названия проекта «Мы - оркестр».

Становясь частью ансамбля, участники узнают, как оркестр функционирует изнутри. От них не требуется умения играть на том или ином инструменте, читать ноты и дирижировать. Но зато они должны проявить искреннюю готовность примерить на себя роль музыкантов. На репетициях они под руководством концертмейстера учатся слаженно играть в ансамбле и понимают, что добиться ровного, качественного звука на самом деле совсем не просто, и оркестровая музыка - это настоящий «командный спорт». Вместе участники прорабатывают различные части произведения, написанного специально для проекта. Именно этот способ познания через непосредственный опыт является важным аспектом проекта.

«Внимание, через три минуты начнется оркестровая репетиция сводного оркестра Мариинского театра!» В ответ на это обьявление, звучащее по громкой связи, группки детей с родителями направляются к амфитеатру в уголке фойе. Дети рассаживаются на яркие цветные пуфы, расставленные специально для них между пюпитрами и музыкальными инструментами. Родители занимают места в зале. Так начинается каждый интерактивный концерт проекта «Мы - оркестр».

Весь ритуал знакомства с музыкантами построен торжественно. Под аплодисменты артистов оркестра приглашают занять свои места, после чего каждый из них представляет собственный инструмент. И здесь возникает проблема: как рассказать о музыкальном инструменте таким образом, чтобы дети запомнили его название и звучание, заинтересовались им. Каждый из музыкантов решает эту задачу по-своему. Кто-то дает короткую сухую справку, сопровождая ее коротенькой «ознакомительной» мелодией. Но лучше, конечно, работают художественные образы - и через много дней после концерта невозможно забыть о том, что кларнет делают из самого тяжелого на свете дерева, которое растет в Африке, а фагот называют «дедушкой-ворчуном» за низкий потрескивающий тембр.

Когда слова знакомства сказаны, маленьким посетителям предлагают помочь музыкантам сыграть самый настоящий концерт: их роль будет заключаться в создании звуков и шумов, которые украсят это необычное совместное музицирование. Музыканты обьясняют детям принципы звучания своего инструмента и договариваются о звуках, с помощью которых ребята смогут поддержать его звучание. Мягкое соло скрипки - и дети потирают ладошки друг о друга, вступает контрабас - защелкали пальцами, партия фагота - и его группа поддержки дружно цокает языком. Получается некая инструментально-шумовая композиция.

Совместное музицирование артистов и детей требует оригинального музыкального произведения. Был инициирован и проведен конкурс на создание инструментальной пьесы. Он нашел живой отклик среди молодых композиторов. Сочинения были присланы авторами не только из Санкт-Петербурга и других городов России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Музыкальный материал создатели проекта подбирали с особой тщательностью. Ими была выбрана пьеса китайского композитора Ян Цзин Пэна «Игрушечные солдаты».

Структура интерактивного оркестра повторяет концерт настоящий - сначала знакомство, потом репетиция, а потом уже выступление. Когда, поблагодарив музыкантов за репетицию и покинув зал на несколько минут для обьявления концерта, дирижер вышел к детям при полном параде, во фраке, то даже самые хулиганистые оркестранты выпрямили спины и поправили галстуки: концерт - это не шутка! Десять минут напряженного музицирования и финальный общий аккорд сорвали аплодисменты родителей, бабушек и дедушек. И, немаловажная деталь - после концерта каждому ребенку дали программку, в которую он мог вписать свое имя рядом с профессиональными музыкантами Мариинского театра. Собирание автографов, общение с музыкантами и дирижером стало особым аттракционом, увлекательным и расслабляющим после такого серьезного дела, как концерт.

Значение такой формы проведения концерта велико, т.к. через полученные уникальные впечатления каждый участник формирует свое личное отношение к таким явлениям, как музыка, оркестр, концерт и такое знакомство с темой дает гораздо более надежные результаты, чем лекции о музыке в формате фронтального обучения.

Проект «Пикколо»

«Пикколо» - это детский музыкальный лекторий, где малыши от 3 до 7 лет знакомятся с музыкальной грамотой и культурой на лекциях-концертах с участием первоклассных музыкантов и педагогов. А иногда перед слушателями лектория выступают артисты детских музыкальных коллективов.

Сказочная концертная программа лектория называется «В королевстве музыкальных инструментов» и включает в себя 27 лекций-концертов и три праздничные программы, посвященные различным музыкальным инструментам.

Создатель лектория - Ольга Пикколо, первый концерт был проведен в 1999г.

Концерты «Пикколо» отличаются камерностью атмосферы: на концерт приглашаются 30 детей и их родители, которых «Пикколо» рассматривает в качестве своих партнеров, которые играют важнейшую роль в процессе обучения ребенка.

Продолжительность концерта 30 -40 минут, а названия лекций говорят сами за себя: «Приключения кларнета в сказочном лесу», «Как дедушка контрабас познакомился с Пеппи Длинный Чулок и что из этого получилось».

Все концерты лектория проходят в интерактивной игровой форме и замаскированы под интересную сказку. Дети знакомятся с музыкой непосредственно: участвуют в концертах, разгадывают музыкальные загадки, помогают Ольге Пикколо вести концерт словами и двигательной импровизацией, играют на Орф-инструментах и знакомятся с работой оркестра.

На концерты-занятия дети приходят со специальными дневниками-папками, получают программки и словарики, делают домашние задания и получают музыкальные оценки.

Интерактивные концерты «Пикколо» опираются на педагогические принципы Януша Корчака, Карла Орфа, Жака Далькроза и Марии Монтессори.

Проект «Раскрась концерт»

Проект «Раскрась концерт» - это серия концертов классической музыки для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Автор проекта - художественный руководитель камерного оркестра «Симфониетта Санкт-Петербурга» Чингиз Османов. Проект был создан в 2015 году и пользуется неизменным успехом у маленьких петербуржцев и их родителей.

Основная цель проекта - сформировать новое поколение ценителей классической музыки. «Вырастить аудиторию очень сложно, считает автор проекта. - Мы стараемся сделать так. Чтобы наш маленький слушатель научился понимать музыку, а повзрослев, пришел в филармонию».

Отличительной особенностью проекта от привычных строгих рамок академического музыкального образования выступает ненавязчивая форма подачи классики детям, позволяющая привить музыкально-художественный вкус естественным гармоничным для детей образом, через игру и рисование.

Вместо обычного зрительного зала - столы с красками и карандашами, дети слушают великолепный оркестр и рисуют. Рисунок - неотьемлемая часть классического концерта. Одновременно и развлечение, и способ усадить детей слушать музыку.

На каждом из концертов маленькие слушатели могут свободно перемещаться по залу, самые смелые могут побыть на одной сцене с профессиональными музыкантами и даже попробовать сыграть на музыкальных инструментах.

К каждому концерту детские художники-иллюстраторы подготавливают тематическую раскраску. Кроме того, перед началом музыкальной части проводится мастер-класс по рисунку от кафедры компьютерной графики и дизайна Санкт-Петербургского института кино и телевидения.

Исполняют музыку яркие представители петербургской школы, известные музыканты города, артисты ведущих оркестров, солисты, преподаватели Санкт-Петербургской консерватории.

Организаторы убеждены: именно так, в атмосфере непринужденного общения и радости открытий дети приобретают бесценный опыт творчества, художественный вкус и культурный кругозор.

Практическая задача этого проекта в том, чтобы привлечь детишек совсем маленьких к прослушиванию классической музыки, сделать это привычным для них. Таким образом возможно обеспечить молодое поколение музыкантов подрастающим поколением слушателей.

Реализация данных проектов способствует:

- художественно-эстетическому развитию детей;

- привлечению внимания широкой аудитории к академическому искусству;

- популяризация классической музыки, привлечение новых слушателей;

- возможность приобрести уникальный артистический опыт.