

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств имени А.П. Артамонова(№2) Ленинского района
города Ростова-на-Дону**

**Преподаватель А.С. Симонова
«Развитие творческих навыков на уроках
сольфеджио»**

г. Ростов-на-Дону

2017г.

Оглавление

<i>1. Введение.....</i>	<i>3</i>
<i>2. Известные методики развития творческих навыков.....</i>	<i>3</i>
<i>3. Методы развития творческих способностей.....</i>	<i>4</i>
<i>4. Компьютерные программы и технологии в развитии творческих навыков...9</i>	
<i>5. Вывод.....</i>	<i>10</i>
<i>Список используемой литературы.....</i>	<i>11</i>

1. Введение

Преподавание сольфеджио имеет более чем тысячелетнюю историю. За века, прошедшие со времен Гвидо Аретинского, задачи предмета не изменялись, а расширялись и усложнялись. Кроме чтения нот и умения правильно интонировать мелодию, постепенно сольфеджио взяло на себя функции по развитию чувства ритма, гармонического слуха, чувства музыкального синтаксиса, и на сегодняшний день можно смело говорить о том, что именно сольфеджио является единственной дисциплиной, целенаправленно развивающей все элементы музыкальных способностей. По сути, современное сольфеджио пытается решить всеобъемлющую задачу - сформировать и развить музыкальное мышление, без которого невозможна никакая полноценная музыкальная деятельность: ни слушание музыки, ни исполнение, ни сочинение.

Вместе с тем сольфеджио, где большую роль играет музыкальная грамота, получило среди музыкантов славу дисциплины, отпугивающей учеников, слишком многое требует кропотливого труда - тренажа, который ребёнок часто утомляет. Поэтому за время обучения в школе многие учащиеся не раскрывают своих творческих возможностей и способностей, не умеют подбирать по слуху, музицировать, сочинять и импровизировать.

Живой интерес к предмету может вызвать только творческое общение с музыкой, познание предмета через развитие творческих навыков учащихся.

2. Известные методики развития творческих навыков.

В музыкальной педагогике существует целая система музыкального развития детей и юношества. Еще в прошлом веке исследователи, ученые, внесшие большой вклад в развитие психологии и методики музыкального обучения и воспитания, такие как К. Орф, Б. Асафьев, Л. Выготский, Б. Теплов, Е. Назайкинский в своих работах поднимали проблему развития творческих способностей учащихся.

Известный немецкий композитор и педагог К. Орф в середине XX века создал школу музыкально-творческого развития детей, доказав, что творческое общение с музыкой, пусть на первых порах самого элементарного вида, активизирует весь процесс познания. Орф назвал музыкально-творческие импульсы «скрытыми способностями», и настаивал на необходимости отыскания эффективных путей к каждому ребёнку. «Опыт, – говорил К. Орф, – убедил меня, что редко можно встретить совсем немusicalных детей, и почти к каждому ребёнку можно найти путь, у каждого вызвать отклик и таким образом содействовать развитию скрытых способностей. Беспомощный педагог часто по невежеству «засыпает» живые родники, препятствует развитию талантов».

Знаменитая методика Г.И. Шатковского, а так же опыт, проведённый в нашей стране профессором Н. Ветлугиной с детьми дошкольного возраста показывают, что дети 5-6 лет способны к сочинению и очень любят

импровизировать небольшие мотивы, ответные фразы на предложенные слова, заданные рисунки. Выводы, полученные из проведённых экспериментов, убеждают в возможности и необходимости весьма раннего творческого развития детей.

3. Методы развития творческих способностей.

Для развития творческих навыков как фундамент необходим процесс развития таких специальных способностей как музыкальный слух, память и воображение, который должен происходить с учётом индивидуальных особенностей ребёнка – его темперамента, силы воли, склонностей и интересов. Вместе с этим, немаловажную роль в процессе обучения играет развитие собственной инициативы учащихся. Оно способствует более эмоциональному и вместе с тем осмысленному отношению к музыке, раскрывает индивидуальные творческие возможности каждого из них, вызывает интерес к предмету. Обучение, основанное не на пассивном изучении материала, а на активном практическом овладении им, более результативно. В творческой работе ребёнок психологически раскрепощается, становится смелее при выполнении практических музыкальных заданий, учится принимать быстрые решения, аналитически мыслить. Творческие упражнения на уроках сольфеджио активизируют слуховое внимание, тренируют музыкальную память и различные стороны музыкального слуха, а также развивают вкус и наблюдательность. Всё более очевидным становится, что на уроках сольфеджио творческие упражнения *помогают* учащимся овладевать голосом, развивать внутренний слух, наделяют их музыкальное мышление более глубоким образно-эмоциональным содержанием.

Не все дети обладают яркими музыкальными способностями. Один ученик, например, может плохо интонировать, но хорошо слышать, другой может плохо запоминать мелодию, зато идеально слышать аккорды, третий может хорошо фиксировать высоту нот, но ошибаться в ритме. Однако в творческий процесс должны быть вовлечены все ученики без исключения, независимо от уровня способностей – дети профессионально перспективные, и дети со средними музыкальными данными.

Элементы творчества целесообразно включать в урок как можно раньше. В самых младших группах дети ещё не в состоянии записать и грамотно оформить сочинённую песенку, поэтому акцент делается на устное творчество: дети охотно допевают ответные фразы на предложенные слова, сочиняют музыкальные диалоги, ритмические фигуры и т.д. Г.И. Шатковский предлагает: «Сначала научить детей «говорить» на элементарном музыкальном языке, затем - читать и лишь затем – писать». Если ребенок овладеет языком музыки в формах элементарного музицирования, он будет со временем импровизировать и сочинять.

Непосредственно подготовительным этапом к собственно сочинению музыки может являться *двигательная импровизация под музыку*. Подготовительным упражнением к такой импровизации может быть слушание

музыкального отрывка, а затем обсуждение услышанного («Что ты услышал?», «Что ты представлял, когда слушал эту музыку?»). Можно предложить детям импровизировать под музыку, представляя себя деревом, птицей, вариантов множество и дети их с удовольствием придумают. Совместные импровизации учат слушать не только музыку, но и друг друга. Воспроизведение сильных и слабых долей такта различными «звучащими жестами»¹, позволяющих *протанцевать доли такта, увидеть метр*.

Буквально на первых уроках первоклашки знакомятся с понятиями «регистр», «темп», «динамика», «штрихи». После небольшого предварительного этапа, включающего прослушивание произведений и доступный анализ средств выразительности, даются соответствующие темы-образы для импровизаций на фортепиано: «Тигр», «Зайчик», «Летняя гроза» и т. п. При этом еще не требуется знаний нотной грамоты или владения техникой игры на инструменте. На одну тему импровизируют несколько учеников по очереди. После каждой импровизации особое удовольствие детям доставляет определять характер образа: один тигр робкий, другой - сердитый, третий - задумчиво «прохаживается» взад-вперед и т. д. Совместно проводится анализ выразительных средств.

Творческую работу можно начинать с 1 класса (даже с подготовительного), но лишь после того, как у детей накопится хотя бы небольшой запас музыкально-слуховых впечатлений и знаний. Основным видом творчества у детей является **импровизация**. Это может быть: допевание ответной фразы, импровизация на данный ритмический рисунок; варьирование небольших попевок, мелодизация данного или собственного текста, а также ритмическая, а затем и мелодическая импровизация на простейших музыкальных инструментах (барабаны, бубны, металлофоны и т.д.). Можно рекомендовать и другие упражнения: импровизация ритмического аккомпанемента к песне, к мелодии, сочинение мелодии коллективно (цепочкой) в определённом жанре, характере (песня, марш, танец), импровизация на заданную тему, свободная импровизация.

Лучше давать задания с текстом, так как этим повышается интерес учащихся и обличается запись метроритма. «Досочинение» недостающих звуков, тактов рекомендуется делать так: первые два-три такта дети записывают как диктант или списывают с доски, остальные досочинят самостоятельно каждый. Позже в 1 классе можно давать примеры для письменной импровизации и без текста. Мелодия должна заканчиваться на тонике. Если даётся песня с текстом, то самим ученикам нужно определить высоту, ритмическое строение будущей мелодии. Импровизировать следует начинать тогда, когда дети станут различать длительности (четверти, восьмые, половинные); будут иметь представление о диезах и бемолях. С помощью педагога проанализировать ритм ряда знакомых песен. На первых порах мелодии очень короткие, два-три слова. ("Дождь. Дождь целый день...", "Милая, милая мама", "Зайка беленький", "Белочка пушистая", "Воробышек-воробей"). Также в самом начале можно начать с коротких попевок, "музыкальных" приветствий (6 лет).

Стоит педагогу начать удачно импровизацию, и найдутся в любом классе дети, которые откликнутся охотно, живо, музыкально. Можно организовать "музыкальные разговоры", переключку. Например: один ребёнок может вызвать другого напевая: "Оля, где ты?" – Я здесь!". Для начала всё это делает педагог и вопрос, и ответ. Затем ребята охотно и дружно втягиваются в игру-пение. Вопросы-ответы постепенно усложняются. Некоторые дети поют стишки, считалки, прибаутки. Постепенно объём текста увеличивается: "На полях, на лугах расцвели ромашки", "Едет воз, без колёс, едут, едут сани" и т. д. Более трудная задача в 1 и 2 классе – игра в вопросы и ответы без текста. Педагог поёт (или играет) музыкальную фразу, кто-то из учащихся отвечает, остальные повторяют обе фразы, сочиняют другие варианты и т. д. Удачная, выразительная, музыкальная находка – большая редкость.

Со временем детям предлагают прохлопать ритм своих импровизаций, подобрать их на инструменте. Сочинить ритмический аккомпанемент, записать в басовом ключе для левой руки, симпровизировать подголоски к заданной мелодии, подобрать аккомпанемент.

Еще один яркий пример применения импровизации на фортепиано связан с темой «Интервалы». При изучении темы очень важно сосредоточить внимание учащихся на *акустической* окраске каждого интервала, их индивидуальной неповторимости, художественно-выразительных возможностях. В подготовительный этап к импровизации включается:

- демонстрация звучания интервалов в разных регистрах, темпах, с разными штрихами и динамическими оттенками, в гармоническом и мелодическом положении, в восходящем и нисходящем движении;

-совместная характеристика художественно-выразительных возможностей интервалов;

- показ примеров из классической музыкальной литературы (для домашней работы ученикам дается задание найти яркие интонации интервалов в произведениях по специальности, хору или оркестру).

Затем можно приступать к творчеству. Темы-задания для импровизаций подбираются соответственно выразительным возможностям каждого интервала. Например: получается очень яркая, образная музыкальная картина «Мерцающие звезды», создаваемая с помощью интервала секунды в гармоническом виде. Интересные творческие находки показывают ученики, импровизируя дуэтом на тему «Ослик и Оса» с использованием терций и секунд. Импровизации систематически включаются в работу на разных этапах обучения, и могут быть певческими, ритмическими, двигательными, жанровыми, образными, сюжетными, свободными и др. В импровизациях, сочинениях учитель получает возможность контролировать процесс усвоения тех или иных теоретических сведений, следить за развитием ученика, выявлять степень его музыкальности, рост творческих

возможностей. Импровизация позволяет не только творить, но и уже в процессе учебы пользоваться полученными навыками и знаниями, тем самым, закрепляя их.

Одним из начальных этапов *сочинительства* является сочинение мелодии на 2-3 ступенях на стихи, в результате чего получается множество вариантов, которые пропеваются вместе с учителем либо исполняются на фортепиано. Вывод: использованы два (три) звука, а, сколько разных вариантов можно сочинить! На этом, казалось бы, простом задании дети уже учатся понимать выразительное значение движения мелодии и характер ритма.

Проанализировав первые опыты самостоятельного сочинения, нужно ознакомить детей с элементарными правилами композиции, которые необходимо соблюдать при сочинении мелодий:

-минимум средств - максимум выразительности (т.е., звуков как можно меньше, а красоты и смысла - как можно больше);

-единство ритма;

-единство интонации;

-повторность музыкальных построений: мотивы, фразы, предложения, из которых состоит тема, повторяются либо без всяких изменений (остинатность), либо с изменениями высотного или ритмического характера (варьирование, секвенция). Если нет повторности музыкальных построений, то возникает ощущение неоднородности целого, бесформенность;

-оригинальность мелодии: в ней должна быть какая-то изюминка.

От устного исполнения необходимо переходить к письменному, предварительно определяя основные моменты – тональность, может быть размер или заданный ритм и даже форму. В силу того, что на первых порах обычная нотная запись вызывает у детей затруднения, следует познакомить учащихся с современными способами записи, т.к. нам необходимо, чтобы творчески мыслящий ученик мог выразить свои фантазии в звуках и закрепить их в нотной записи, пусть даже и схематической. Ведь для ребенка возможность увидеть реальные результаты своего творчества является огромной радостью.

На первых порах для облегчения записи можно применить *«образную нотацию»*, основанную на художественной графике. Для формирования активного воображения ученика очень важным является такой подбор графических элементов, который максимально четко соответствовал бы замыслу сочинения: например, для изображения падающих снежинок можно использовать не ноты на четкой высоте, а просто графический элемент – снежинки, для дождя – капельки, для грома – кластеры, для молнии - линии. Использование линий различного рисунка не только сплошных, но и пунктирных, тонких и утолщенных, одинарных и двойных, параллельных и расходящихся, прямых, ломанных и волнообразных,

различных цветов и т. д. увеличивает поле для фантазии. А добавленные динамика, темп, штрихи, придают сочинению законченный вид. Использование такой символики в сочетании с внетаковой нотацией позволяет реализовать самые смелые и насыщенные образные музыкальные конструкции, при минимуме затраченных письменных усилий. Применение такой нотации имеет еще одно важное с психологической точки зрения преимущество: сохранение возможностей для дальнейшей импровизации на этот же сюжет. Ведь хорошо известно, что ребенок, любящий фантазировать на инструменте, никогда не сможет точно повторить только что сыгранное. Такой же вид записи оставляет для него возможность импровизировать на этот сюжет множество раз.

Хочу подчеркнуть, однако, что этот способ «образной нотации» должен использоваться только наряду с формированием навыков классической записи, отнюдь не отменяя, а лишь дополняя их, чтобы сочинение музыки не превратилось в рисование картин.

Творческие задания могут быть как классными, так и домашними. Сочинённые мелодии обязательно исполняются авторами, т.к. творческое соревнование на уроках (кто лучше?) вызывает положительные эмоции, интерес, которые способствуют лучшему запоминанию музыкального материала на уроке. Работы обязательно проверяются и обсуждаются с участием детей в классе. Важно воспитать творчески активную личность вообще, которая может проявить себя не только в области музыки, но и в других областях деятельности. Г.И. Шатковский пишет, что «детей нужно научить критиковать, т.е. думать, рассуждать логично, аргументировано. Дети должны знать, что, критикуя, надо постараться найти хорошее и поддержать его, а если есть плохое - помочь устранить его». Все обсуждения сочинений должны проходить в доброжелательной обстановке. Педагогу надо вовремя похвалить ученика за яркую находку. Крайне осторожно и тактично следует оценивать слабые работы, не проявлять излишней настойчивости при некоторых сложных заданиях. На уроках не должно быть страха перед отметкой.

Нужно развивать у учащихся творческий подход к импровизации, не позволять развиваться их склонности к поверхностному, трафаретному сочинению, помогать или оценивать свои мелодии с художественной стороны. Недопустимо подавлять творческие импульсы детей, подгоняя их под общие шаблоны. Известный музыкант Л. Стоковский предостерегал против навязывания детям в их творчестве «взрослого профессионализма», в результате чего «потеря детьми творческих данных почти неизбежна».

В старших классах полезно обратиться к заданиям на сочинение безтекстовых мелодий, с применением более сложных ритмов (залигованные ноты, пунктиры, цепочки синкоп). Любой музыкальный элемент наиболее глубоко усваивается тогда, когда он появляется в результате потребности полнее отразить художественный образ. Вот почему в старших классах следует давать для сочинения такие стихи, которые приблизят мелодии к песням и романсам.

Например: "Играют волны, ветер свищет, и мачта гнётся и скрипит. Увы! Он счастья не ищет, и не от счастья бежит", "Белая берёза под моим окном, принакрылась снегом, точно серебром». Уже во 2 классе при изучении параллельных тональностей дети знакомятся с изменением лада, тональности. Слух учащихся подготавливается для освоения понятия модуляции. Такие явления, как смена лада, переход в другую тональность в модулирующем периоде очень чутко улавливается детьми. В старших классах некоторые учащиеся удачно сочиняют мелодии моделирующего периода, как с хроматической ступенью, так и без неё. По мере усложнения учебного материала в сочинениях (а может и уже в полноценных импровизациях), используются модуляции, мотивные разработки с применением септаккордов, нонаккордов, кластеров и т.п.

4. *Компьютерные программы и технологии в развитии творческих навыков.*

Отдельно хотелось бы сказать о новых технических средствах, открывающих огромные возможности для развития творческих способностей на уроках сольфеджио. Это различные компьютерные программы и технологии.

В настоящее время в музыкально-образовательной деятельности применяются различные программы для работы с музыкой на компьютере. Условно их можно разделить на следующие группы: музыкальные проигрыватели, музыкальные конструкторы, музыкальные энциклопедии, обучающие программы, программы для импровизации, группового музицирования, сочинения музыки, программы для пения караоке.

Для развития творческих способностей учащихся на уроках сольфеджио интересна программа «Музыкальный класс», в которой в музыкальных играх «Крестики-нолики» и «Музыкальные кубики» дети работают с нотами и длительностями, составляют музыкальный диктант из кубиков. Прекрасно дополняют друг друга разделы «История музыкальных инструментов» и «Электронное пианино». В первом разделе учащиеся получают сведения о группах музыкальных инструментов, историю их создания, виды, а в другом разделе исполняют произведение на любом из предложенных 10 инструментов. Такое сочетание дает хорошие результаты, так как ребята не только теоретически изучают инструменты, но и виртуально играют на них. Интересный синтез представляет собой использование на занятиях синтезатора и компьютера. Детям интересно и послушать произведение в исполнении педагога, и самому самостоятельно попробовать исполнить произведение разными тембрами или просто поиграть понравившимся тембром.

Таким образом, можно говорить о компьютере, как о мощном инструменте в педагогической деятельности, работа на котором побуждает к освоению различных музыкальных редакторов, программ по нотному набору. Обучающие программы - презентаторы, справочники, тесты - способствуют развитию самостоятельности в музыкально-познавательной деятельности детей. Это

направление помогает эффективно решать традиционные задачи освоения необходимых знаний, умений и навыков и применять их на практике.

Используя компьютер на занятиях нельзя забывать о том, что мы общаемся с искусством. Важно правильно выстроить акценты и «не подменить» музыку общением с компьютером, помня о разумном использовании компьютера для раскрытия, развития и реализации способностей ребенка.

5. Вывод.

В завершении хочется сказать, что цель творческих заданий на уроках сольфеджио не «вырастить» из ученика композитора (что при счастливом совпадении всех факторов было бы огромной победой). Главная цель – пробудить у ребёнка интерес к глубокому и разностороннему изучению музыки и всего искусства в целом, сформировать устойчивую и безусловную потребность в развитии своих дарований.

Всё, что слышит и знает ребёнок, должно находить практическое применение. Некоторые педагоги зачастую не видят пользы от сочинённых «примитивных», «неумелых» мелодий своих учеников. Однако для ученика эта мелодия иной раз кажется более интересной и содержательной, чем предлагаемые учителем. По этому поводу мне представляется важным высказывание Б. Асафьева: «Человек, испытавший радость творчества даже в самой минимальной степени, углубляет свой жизненный опыт и становится иным по психологическому складу, чем человек, только подражающий актам других».

Применение на уроках сольфеджио творческих форм работы, направленных на развитие музыкально-творческого воображения учащихся, способствует созданию на занятиях атмосферы увлеченности и активно развивает мышление детей, их музыкальные способности в целом. Поэтому важным является введение в учебные программы музыкальных школ, детских школ искусств творческих форм работы, таких как сочинение, импровизация, музицирование на инструментах, подбор аккомпанемента и второго голоса, подбор по слуху.

Все это, несомненно, будет способствовать развитию в детях музыкальной, творческой индивидуальности, личности мыслящей, способной создавать и по достоинству ценить художественные образцы музыкального искусства.

Список использованной литературы:

1. Асафьев Б. В. Организация преподавания музыки в общеобразовательной школе Б. В. Асафьев Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. - Л., 1973.
2. Бырченко Т.В. С песенкой по лесенке: Методическое пособие для подготовительных классов ДМШ. - М.: Советский композитор, 1983.

3. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду – М.: Просвещение, 1981.
4. Выготский Л.С. Воображение в детском возрасте. - М., 1985.
5. Горюнова Л. Музыкальное воспитание в школе сост. О. Апраксина. - Вып. 8. - М., 1972.
6. Горюнова Л. Певческое музицирование как творческая деятельность на уроке музыки. – М., 1972.
7. Домогацкая И.Е. Развитие музыкальных способностей детей 3-5 лет., Классика-XXI, Москва 2011.
8. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Москва, 2010.
9. Калугина М.Е., Халабузарь П.В. Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио: Методическое пособие для ДМШ. - М.: Советский композитор, 1987.
10. Картавцева М.Т. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио. – М.: Музыка, 1978г.
11. Картавцева М.Т. Сольфеджио XXI века: 1-4 классы ДМШ: Учебное пособие. - М.: Кифара, 1999.