

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

***ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В КЛАССЕ
ФОРТЕПИАНО ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ***

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ МАГИСТРА**

студентки III курса 321 группы
направления 44.04.01 Педагогическое образование
(Развитие личности средствами искусства)
Института искусств

СУРКОВОЙ ЕЛИЗАВЕТЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Зав. кафедрой
профессор, док. пед. наук

(подпись, дата)

И. Э. Рахимбаева

Саратов, 2020

Введение

Актуальность исследования. Известно, что творческие личности легче других справляются со сложностью и видимым беспорядком, способны находить нестандартные подходы и эффективно решать поставленные задачи. Люди, обладающие данными характеристиками, успешно социализируются в обществе и становятся востребованными специалистами. Поэтому важнейшей задачей государства является подготовка молодежи к жизни в современном мире через развитие навыков творческой деятельности, которое возможно только в процессе творческого развития личности. Решению данной проблемы способствует изучение феномена творчества педагогами и его теоретическое осмысление, а также выявление психолого-педагогических условий, способных обеспечить развитие творческих способностей учащихся.

Эффективность образовательного процесса в школе любого типа немыслима без творческого развития обучающихся, которое понимается как приобретение детьми необходимых навыков творческой деятельности и проявляется в нахождении и обосновании личностью нестереотипного решения поставленных задач. Поэтому сегодня проблемы теории и практики творческого развития детей находятся в центре внимания педагогической науки, а само творческое развитие рассматривается как важнейшее средство формирования отношения учащихся к действительности, их нравственного и умственного воспитания. В школах все чаще прослеживается тенденция перехода от обучения по массовым общепринятым учебным программам к индивидуальному, творческому подходу, что стимулирует обучающихся к их творческому развитию.

Актуальность творческого развития личности определяется не только общественными потребностями, но и желанием человека проявлять свою уникальность через самовыражение. Эта личностная потребность реализуется с помощью раскрытия в себе творческого потенциала. Поступая в образовательное учреждение, ребенок осваивает новые социальные позиции, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, вырабатываются основы для его социального и гражданского поведения. Творческая деятельность, безусловно,

влияет на формирование личности. Человек в течение творческого процесса может приобретать такие качества, которых нет у большинства людей. Можно сказать, что с помощью творчества у человека формируется высокий уровень самовыражения, при этом создаются новые стороны понимания себя и отношение к другим людям и обществу в целом.

Теоретическая разработанность и методологическая основа исследования. Проблемы формирования личности и ее творческого развития находились в центре внимания следующих ученых: Ананьева Б. Г., Блиновой В. Л., Богоявленской Д. Б., Божович Л. И., Выготского Л. С., Гальперина П. Я., Ильина Е. П., Кабановой-Меллер Е. Н., Леонтьева А. Н., Пикалова Б. Х., Пономарева Я. А., Рубинштейна С. Л., Слободчикова В. И., Тельтевской Н. В. и др.

Вопросы специфики обучения детей в системе дополнительного образования раскрывались в трудах следующих исследователей: Аракеловой А. О., Войтюк Д. К., Галацковой И. А., Гридчина О. В., Евладовой Е. Б., Ковалевой О. О., Сабиной С. В., Самовик О. А., Шаршаковой Л. Б., Шульпиной Л. Н. и др.

Проблеме творческого развития детей на уроках фортепиано посвящены работы Грозных, П. А., Должниковой С. С., Корецкой Н. И., Островской Л. В., Поповой С. В., Савченко Т. Ю., Сафроновой А. С., Сачковой Н. В., Старцевой А. В., Стрельбицкой Е. А.

Проведенный анализ научных источников показал, что, несмотря на достаточно широкую освещенность проблемы творческого развития детей в классе фортепиано, ее реализация в реальных условиях педагогического процесса, на наш взгляд, изучена недостаточно.

Объект исследования – процесс обучения игре на фортепиано в детской школе искусств.

Предмет исследования – процесс творческого развития учащихся на занятиях по фортепиано в детской школе искусств.

Цель исследования – проверить реализацию процесса творческого развития учащихся в фортепианном классе МУ ДО «ДШИ Татищевского муниципального района Саратовской области».

Исходя из объекта, предмета и цели исследования были поставлены следующие **задачи**:

- определить понятия в рамках поставленной проблемы, изучить психолого-педагогические условия творческого развития личности школьника;
- познакомиться с психофизиологическими и индивидуальными особенностями восприятия музыки детьми;
- рассмотреть детскую школу искусств в системе дополнительного образования;
- изучить основы обучения детей в фортепианном классе;
- выделить формы музицирования для творческого развития детей;
- провести диагностику творческого развития детей в классе фортепиано МУ ДО «ДШИ Татищевского муниципального района Саратовской области».

Методы исследования: анализ, систематизация психолого-педагогической, методической литературы; анализ собственной практической деятельности; диагностический метод.

Теоретическая значимость работы заключается в систематизации психолого-педагогической и методической литературы по теме исследования.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов в практике преподавания фортепиано в детской музыкальной школе.

Экспериментальная база исследования: МУ ДО «ДШИ Татищевского муниципального района Саратовской области».

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав (шести параграфов), заключения. В первой главе рассматриваются теоретические основы творческого развития детей. Вторая глава посвящена изучению детской школы искусств как учреждения дополнительного образова-

ния. В третьей главе представлены описание форм музицирования в классе фортепиано для творческого развития детей и диагностика творческого развития детей в классе фортепиано МУ ДО «ДШИ Татищевского муниципального района Саратовской области». Работу завершает Список использованных источников и приложение.

I. Теоретические основы творческого развития детей

1.1 Творческое развитие личности школьника: определение понятий, психолого-педагогические факторы и условия

Эффективность образовательного процесса сегодня немыслима без развития творческого потенциала обучающихся, понимаемого как приобретение ими необходимых навыков творческой деятельности и проявляющегося в нахождении и обосновании нестандартного решения поставленных задач. Для раскрытия поставленной в данном разделе проблемы, которая по своему содержанию многоаспектна, определим соотношение понятий: творчество, творческая деятельность, творческие способности и творческая активность.

Творчество как предмет научного анализа имеет много определений и признаков, зависящих от выбранного предмета исследования. Выделяются различные виды творчества, среди которых основными выступают научное, техническое и художественное. Каждый вид творчества имеет свои особенности и связанные с ними проблемы развития и функционирования средств и способов реализации творческой активности личности, критерии оценки творческого продукта, его новизны и оригинальности, а также психологические механизмы влияния оценки творческого продукта на развитие самого творческого процесса [11, 56].

На процесс творческого развития учащихся влияют как личностные, так и социальные факторы, и условия. Последние в образовательном процессе трансформируются в педагогические, связанные, прежде всего, с организацией учебной деятельности учащихся.

1.2 Психофизиологические и индивидуальные особенности восприятия музыки детьми

Цель деятельности современного учителя – развитие и выявление творческих способностей, потенциала ученика, формирование личности способной к самоопределению и самосовершенствованию. И организовать учебную деятельность необходимо таким образом, чтобы у ребёнка появилось желание самому приобретать навыки и знания, искать пути решения проблем. Развивать способность адекватно воспринимать музыку необходимо у всех детей без исключения, не деля их на более или менее талантливых. Добиться поставленной задачи невозможно без учёта возрастных особенностей ученика. Педагог обязан принимать во внимание возможности и способности школьников при выборе методов наиболее эффективной организации образовательной деятельности.

Говоря о наилучшем возрасте для развития музыкальной восприимчивости, необходимо иметь в виду возраст как функцию многих переменных. Надо учитывать существенную закономерность развития психических функций: в возрастном аспекте они развиваются неравномерно. Границы возраста могут сдвигаться в зависимости от деятельности ребенка и конкретных условий, в которых он находится. Прежде всего, очень часто нарушаются границы предполагаемых возрастных возможностей. Причем наиболее серьезны такие нарушения как раз не в области практически-предметной музыкальной деятельности, а в области восприятия музыки.

На пути творческого развития детей встают определенные задачи. Одна из них – умелое и высокое качество руководства восприятием, зависящее от таланта и мастерства педагога, от музыкального окружения, и другая, как уже было отмечено, связь между возрастными границами и индивидуальными особенностями ребенка. Особенности индивидуального развития позволяют детям одного и того же возраста воспринимать произведения разной сложности. Поэтому изначальное подведение всех детей одного возраста под один заданный уровень восприятия может иметь отрицательные последствия, так как будет тормозить педагогический процесс там, где он может развиваться весьма интенсивно.

Важно подбирать произведения или предлагать знания разной степени сложности с таким расчетом, чтобы они оказывались каждый раз достаточно трудными для каждого ребенка.

II. ДШИ как учреждение дополнительного образования

2.1 ДШИ в системе дополнительного образования

Дополнительное образование детей, продолжая традиции внешкольного образования, заложенные в работах педагогов XIX–XX вв. (В.П. Вахтеров, П.Ф. Лесгафт, Е.Н. Медынский, В.И. Чарнолуский, С.Т. Шацкий, А.Г. Асмолов, А.К. Бруднов, О.С. Газман, Е.Б. Евладова, М.Б. Коваль, Л.Г. Логинова, Л.А. Николаева), ориентировано на социальные запросы и одновременно призвано удовлетворять постоянно меняющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей [51, 191]. В Концепции развития дополнительного образования детей подчеркивается, что «мотивация внутренней активности саморазвития детской и подростковой субкультуры становится задачей всего общества, а не отдельных организационно-управленческих институтов: детского сада, школы, техникума или вуза» [31].

Взросшая социокультурная роль дополнительного образования, выраженная в необходимости развития человеческого потенциала, популяризации среди детей и молодежи образовательной и творческой деятельности, актуализирует поиск новых механизмов и направлений, в том числе в деятельности детских школ искусств (ДШИ).

ДШИ, являясь важной и одной из наиболее востребованных составляющих современной отечественной системы дополнительного образования, с одной стороны, дают начальные музыкальные знания, умения и навыки, с другой – открывают перед обучающимися прекрасный мир музыкальной культуры, делают доступным для понимания язык музыки.

2.2 Основы обучения детей в фортепианном классе

Современная педагогика достаточно точно формулирует слагаемые готовности ребенка к обучению: способности воспринимать объяснение учителя должны сопутствовать умению концентрировать свое внимание и возможность

анализировать услышанное. Подчас ребенок, обладая неплохими природными музыкальными данными, не всегда готов к процессу обучения. Хорошо, когда родители ученика хотят следить за его развитием и учиться вместе с ним. Дети у таких родителей, как правило, готовы к общению на уроках, они внимательны и отзывчивы. Это очень важно, так как детям предстоит постичь большой объем новых понятий и приобрести новые навыки деятельности.

В комплексе обучения начинающего пианиста современными педагогами на первый план ставится развитие музыкального мышления. Это длительный и трудоемкий процесс. За ним следует линия слухового внимания и контроля, то есть умение вслушиваться в музыкальную речь и излагать музыкальную мысль. И третья составляющая – воспитание двигательных, то есть игровых навыков, что, собственно, и дает возможность выразить музыкальную мысль в «живом» звуковом воплощении [62, 27]. Задача преподавателя состоит в том, чтобы с первых уроков не упустить из внимания ни одну из трех линий, в идеале – стремиться гармонично сплавить их воедино. Интеллект, слух, игровые навыки – триединство понятий, реализованное в практической работе, даст лучшие результаты на любой ступени исполнительства.

Приобретенные учеником в фортепианном классе навыки помогут осуществлению дальнейших планов музыкального развития. На полученные знания педагог уже может опираться и быстрее выстраивать «здание» новых умений и навыков.

III. Практика творческого развития детей в классе фортепиано в детской школе искусств

3.1 Формы музицирования для творческого развития детей

Н. А. Ветлугина определяет детское творчество как «первоначальную ступень в развитии творческой деятельности». Она указывает на то, что ребенок в творческой деятельности выявляет свое понимание окружающего и отношение к нему. Он открывает новое для себя, а для окружающих его людей – новое о себе. Через продукт детского творчества есть возможность раскрыть внутренний мир ребенка [10].

Если говорить о музыкальном творчестве, то важно отметить, что содержание музыки человек постигает, осознает в различных видах музыкальной деятельности. У каждого ребенка творческие способности могут проявиться по-разному, в зависимости от природных задатков и развития основных музыкальных способностей. У одних детей может проявиться способность к творческому восприятию музыки, у других – к одному из видов исполнительства или продуктивного творчества. Поэтому подходить к вопросу о творческом развитии детей нужно индивидуально, учитывая особенности каждого ребенка. Особенно интенсивно, углубленно, по мнению исследователя, ребенок проникает в смысл музыкальной речи в процессе собственного исполнения, стимулирующего наиболее активные, обостренные формы музыкального переживания и творческого развития [21].

Инструментальное творчество детей проявляется, прежде всего, в импровизациях – собственной интерпретации или даже сочинении во время игры на музыкальном инструменте. Суть его – в непосредственном, сиюминутном выражении впечатлений, возникающем на основе жизненного и музыкального опыта, имеющегося у детей. Широчайшие возможности для овладения учащимися знанием, опытом, навыком творческой деятельности, рождающей чувство личной причастности к музыкальному искусству заключают в себе такие формы музыкального творчества, как подбор на слух, транспонирование, импровизация, сочинение, игровые и коллективные формы детского музыкального творчества. Рассмотренные разнообразные формы детской музыкально-творческой деятельности можно безгранично обогащать и дополнять.

3.2 Диагностика творческого развития детей в классе фортепиано

Обозначенную в данной работе проблему мы пытаемся решать в профессиональной деятельности в качестве преподавателя фортепиано в МУ ДО «ДШИ Татищевского муниципального района Саратовской области» (с. Вязовка). В нашем классе десять человек детей от 9-ти до 16-ти лет. Опираясь на опыт педагогов со стажем, описанный в предыдущем разделе, мы в своей профессиональной деятельности стараемся использовать разнообразные формы фортепианного

музицирования с целью максимально возможного творческого развития каждого ребенка. Для выявления эффективности наших усилий мы провели диагностику творческого развития детей, обучающихся в нашем классе. Основным диагностическим инструментарием стал Дневник педагогических наблюдений, который предлагается Шаршаковой Л. Б. в работе «Педагогическая диагностика образовательного процесса» [72].

Проведенная диагностика творческого развития детей в классе фортепиано показала, что целенаправленное использование разнообразных форм музицирования на занятиях по фортепиано, таких как игра по слуху, чтение с листа, транспонирование, импровизация, сочинение музыки, игровые, коллективные формы детского музыкального творчества, способствует активизации творческого развития детей на занятиях по фортепиано. Процесс этот – достаточно длительный, сугубо индивидуальный, требующий внимательности и терпения от всех его участников. Эффективности его протекания способствует, как представляется, личная заинтересованность в творчестве и ученика, и педагога.

Заключение

Для изучения проблемы творческого развития детей в классе фортепиано детской школы искусств в работе было определено соотношение понятий: творчество, творческая деятельность, творческие способности и творческая активность. Творчество как предмет научного анализа имеет много определений и признаков, зависящих от выбранного предмета исследования. Общеизвестным является критерий новизны как результат данного процесса. Выделяются различные виды творчества, среди которых основными выступают научное, техническое и художественное. Согласно отечественной литературе, творчество определяется как деятельность человека, созидающая новые материальные и духовные ценности, обладающие общественной значимостью.

Говоря о творческом потенциале личности, подразумевают скрытые способности или возможности человека. Сущность творческого потенциала состоит в способностях и задатках человека, которые он может реализовать в процессе

деятельности по созданию новых продуктов материальной или духовной природы. Способности всегда опираются на умения человека, они всегда присутствуют в процессе саморазвития личности. Наличие творческих способностей не гарантирует творческих достижений, для достижения всегда требуется мотивационный толчок. Достаточно часто творческая активность понимается именно как мотивационный компонент творческих способностей, запускающий творческую деятельность.

Творчество не может возникнуть само по себе. Для его развития и созревания нужны благоприятная атмосфера, стимулирующая среда, соответствующие внешние и внутренние условия. В разделе 1.1 приведены основные условия, реализация которых будет способствовать творческому развитию личности.

Несмотря на то, что возраст в большей мере определяет становление личности, человек на любом этапе своего развития обладает совершенно неповторимой индивидуальностью, которая как бы перекрывает его возрастные особенности. Это делает возрастные границы восприятия крайне неустойчивыми, динамичными, переменчивыми и очень дифференцированными, подверженными внешним воздействиям. Поэтому способность к восприятию музыки не всегда находится в прямой зависимости от возраста. Особенности индивидуального развития позволяют детям одного и того же возраста воспринимать музыкальные произведения разной сложности. Важно подбирать произведения или предлагать знания разной степени сложности с таким расчетом, чтобы они оказывались каждый раз достаточно трудными для каждого ребенка.

Все условия для учета и возрастных, и индивидуальных особенностей восприятия музыки детьми созданы в Детских школах искусств. Они являются основным, базовым звеном отечественной трехуровневой системы художественного образования («ДШИ – училище – творческий вуз»), а их историческое предназначение заключается в массовом обучении детей разным видам искусств посредством многолетнего упорядоченного учебного процесса с системой контроля качества, получаемого детьми образования.

В комплексе обучения игре на фортепиано в рамках детской школы искусств современными педагогами на первый план ставится развитие музыкального мышления. Это длительный и трудоемкий процесс. За ним следует линия слухового внимания и контроля, то есть умение вслушиваться в музыкальную речь и излагать музыкальную мысль. Третья составляющая – воспитание двигательных, игровых навыков, что, собственно, и дает возможность выразить музыкальную мысль в «живом» звуковом воплощении. По мнению современных исследователей, такие формы музыкального творчества, как подбор на слух, транспонирование, импровизация, сочинение, игровые и коллективные формы детского музыкального творчества заключают в себе широчайшие возможности для овладения учащимися знанием, опытом, навыком творческой деятельности, рождающей чувство личной причастности к музыкальному искусству. Каждая из этих форм подробно рассмотрена в разделе 3.1.

В профессиональной деятельности в качестве преподавателя по специальности МУ ДО «ДШИ Татищевского муниципального района Саратовской области» мы используем разнообразные формы фортепианного музицирования с целью максимально возможного творческого развития каждого ребенка. Для выявления эффективности наших усилий мы провели диагностику творческого развития детей, обучающихся в нашем классе. Диагностический инструментарий и результаты обследования приведены в разделе 2.3.

Проведенное исследование позволило сделать следующий вывод: регулярное использование на занятиях по фортепиано разнообразных форм музицирования принесло свои положительные результаты: процесс творческого развития детей в нашем классе имеет место. Однако, в процессе диагностики были выявлены и некоторые недостатки, которые можно расценивать как направления для дальнейшей работы по творческому развитию детей.

Таким образом, поставленная в работе цель – проверка реализации процесса творческого развития учащихся в фортепианном классе МУ ДО «ДШИ Татищевского муниципального района Саратовской области» – достигнута.