Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Детская школа искусств №1»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«Изучение инструментального концерта как фактор воспитания музыкального исполнительства обучающихся детских школ искусств»

 Автор проекта:

Адамова Наталья Владимировна,

преподаватель

высшей квалификационной категории

г. Сургут

Аннотация проекта

Приоритетной задачей в модернизации системыдополнительного образования является создание качественно новых **условий** и методов для развития творческой личности. Именно детские школы искусств, как специализированные учреждения образования, призваны обеспечить реальные условия для предпрофессиональной подготовки будущих специалистов нового типа и максимально развить комплекс творческих способностей ребенка.

 Проект представляет Первый открытый школьный фестиваль «Концерт в концерте». Он посвящён жанру инструментального концерта, одному из самых трудных и высоко профессиональных в области исполнительского искусства. В течение двух дней обучающимися ДШИ города Сургута были исполнены концерты для различных инструментов с оркестрами, а также в переложении для солиста с фортепиано. Такое многообразие инструментов и произведений позволяет считать фестиваль уникальным.

 Изучению этого жанра посвящено крайне мало методической литературы, поэтому материалы проекта помогут решить некоторые проблемы образования в ДШИ в период перехода к реализации предпрофессиональных программ в области музыкального искусства.

Обоснование необходимости проекта

Образовательная деятельность ДШИ несет неформальный характер, использует современные творческие и практико-ориентированные формы, методы, технологии, имеющие целью не принуждение, а увлечение ребёнка.

 Профессиональное музыкальное образование в настоящее время приобретает все большую значимость в области культурного строительства и духовного совершенствования человека. Популярность исполнительского искусства, его массовый характер, широкий деятельно-творческий спектр накладывают особую ответственность на систему подготовки специалистов высшей квалификации, способных отвечать запросам времени и наполнять учебно-воспитательный процесс глубоким художественным содержанием, предметом эстетического развития.

  Цели и задачи проекта

. Создать условия для воспитания художественного вкуса и развития высокой социально-творческой активности всех участников образовательного процесса – учащихся и преподавателей.

 Исходя из основной цели проекта, выдвигаются следующие **задачи по его реализации**:

 - популяризация жанра инструментального концерта

 - популяризация инструментов духового оркестра и инструментов народного оркестра

- развитие творческой деятельности детей, для удовлетворения их творческих, эстетических, образовательных, социально-досуговых интересов и потребностей.

- привитие любви и интереса к исполнительскому искусству, воспитание высокой духовности;

- формирование культуры личности ребенка, приобщение к ценностям мировой и отечественной культуры, усвоение культурных норм поведения.

- воспитание стремления к профессиональному исполнительству.

 Коллективная деятельность обучающихся рассматривается в рамках представленного опыта как актуальный метод художественного воспитания и приобщения детей к творческой деятельности. Метод коллективного творчества выгодно отличается от традиционных, позволяя активизировать развитие творческого потенциала обучающихся, способствует формированию положительных взаимоотношений со сверстниками, способствует снятию комплекса заниженной самооценки.

Основное содержание проекта

 Посетителям филармоний знакома та особенная, приподнятая атмосфера, которая царит в зале перед исполнением инструмен­тального концерта, то чувство острого интереса, которое вызывает соревнование солиста с оркестром. Действительно, концерт — один из самых сложных инструментальных жанров. Специфика его в том, что солист поставлен в самые трудные условия, какие только могут существовать в музыке: ему предстоит доказать превосход­ство своего инструмента в состязании с десятками других. Хорошо сказал об этом Чайковский: „Тут две равноправные силы, — то есть могучий, неисчерпаемо богатый красками оркестр, с которым борется и которого побеждает (при условии талантливости испол­нения) маленький, невзрачный, но сильный духом соперник". Композиторы придают концертам блестящий, виртуозный ха­рактер, стремясь раскрыть технические и художественные возмож­ности избранного инструмента. Не случайно, что концерты в ос­новном пишутся для самых развитых и богатых по своим „ресур­сам" инструментов — фортепиано, скрипки, виолончели. Но в нашем проекте представлены концерты для духовых инструментов (саксофон, труба, тромбон) и струнных народных инструментов.

 Вместе с тем концерт предполагает не только соревнование участников, но и непременную согласованность солирующей и ак­компанирующей партий в воплощении общего замысла. Таким образом, жанр концерта содержит в себе, казалось бы, противо­положные тенденции: с одной стороны, он призван раскрыть воз­можности одного инструмента в сопоставлении с оркестром, с дру­гой — требует полного и совершенного ансамбля. (По-видимому, слово концерт имеет двойное происхождение — от лат. concertare, что означает состязаться, и от итал. concerto, т. е. «согласие»). В этом двойном значении — смысл и специфика данного жанра.

 Инструментальные концерты занимают большое место в педагогической практике консерваторий, музыкальных училищ и – в меньшей степени – старших классов детских музыкальных школ. Большую пользу может принести прохождение концертов также и учащимися младших классов инструментальных отделений. И эта польза заключается не только в больших технических сдвигах ученика, но и большой увлеченности юного музыканта, позволяющей быстро преодолеть такого вида трудности.

 Принципиальное значение инструментального концерта в репертуаре юного музыканта – психологическое. Работая над концертом, обучающийся приучается музыкально мыслить более крупными масштабами. И в этом отношении с концертом не может конкурировать ни одна сольная музыкальная пьеса. Только с помощью партнера – аккомпаниатора (если концерт переложен для солиста и фортепиано) ученик сможет обрести «широкое дыхание». Только в концерте ученик может без вреда встречаться с предельными для своего возраста техническими нагрузками – частые паузы, эпизоды тутти дают необходимые моменты физического отдыха. В то же время музыкальное развитие продолжается и не дает вниманию никаких передышек, заставляя исполнителя мысленно все время участвовать в построении формы.

 Именно это обстоятельство (в сочетании с радостью и гордостью от сознания того, что он «уже играет настоящий концерт») является главной причиной быстрого музыкального роста ученика, его большого технического развития при разучивании концерта. Кроме того, прохождение инструментального концерта дисциплинирует исполнение ученика; точный ритмический пульс, ансамблевое «дыхание» не допускает никакой ритмической неточности и технической расхлябанности.

 Изучая концерты в музыкальной школе, мы правильно распоряжаемся запасом детского восторга. К сожалению, существует лишь небольшое количество концертов, написанных в педагогических целях, поэтому преподаватели испытывают трудности в подборе концертного репертуара.

При изучении концертов нужно учитывать не только задачи, возникающие в работе над любым произведением крупной формы, но и своеобразие самого концертного жанра. Характерная особенность концерта заключается в том, что это произведение ансамблевое и что солист исполняет в нем лишь ведущую партию. В связи с этим нужно выяснить роль партии солиста во всех разделах концерта; где она имеет ведущее значение, где подчиненное, аккомпанирующее, где равноправное с оркестром (дуэты, переклички или имитации с каким-либо инструментом).

Для этого нужно изучать сольную партию не изолированно от оркестровой партии, а как часть единого художественного целого. При первом прочтении текста концерта проигрывается все сочинение с начала до конца, включая оркестровое вступление и все тутти. В дальнейшем обращается внимание на то, чтобы обучающийся отлично знал оркестровую партию и не только мог назвать в ней все темы, но и умел законченно сыграть её.

 При исполнении концерта солисту необходимо все время ощущать единство с оркестром и гибко сочетать функции солиста и аккомпаниатора. Образцом в этом отношении могут служить исполнения первоклассных артистов. Очень поучительно для обучающегося было бы, например, послушать вместе с педагогом с нотами в руках запись второго концерта Рахманинова в авторской интерпретации и затем разобрать исполнение с точки зрения ансамбля. Достойно удивления, как этот гениальный пианист умел господствовать над всей массой инструментов и властно увлекать их за собой, то словно вступать в единоборство с оркестром, то отступать на второй план и покорно следовать велению дирижера.

 Одна из особенностей ансамбля в инструментальных концертах - это сочетание различных инструментов. Даже тогда, когда ученику приходится играть концерт в сопровождении второго фортепиано, как обычно бывает в практике музыкальных школ, необходимо, чтобы обучающийся возможно более отчетливо представлял реальное тембровое звучание партии оркестра, различных инструментов, для этого следует обратить внимание на инструментовку важнейших тем или сопровождения в наиболее характерных местах.

 Наконец, необходимо учитывать **концертный** стиль изложения, присущий произведениям этого жанра. Он требует от исполнителя большего размаха и виртуозности, чем камерные произведения. Все эти черты определяют важную роль жанра концерта в жизни пианиста. Концерты не только знакомят с особенностями исполнения крупной формы, но и развивают чувство ансамбля, ритм, тембровый слух, манеру игры «крупным планом». Именно поэтому фортепианный дуэт на двух роялях не случайно получил наибольшее распространение в профессиональной практике. В нем преимущества ансамбля сочетаются с полной свободой партнеров, имеющих в своем распоряжении – каждый – свой инструмент. Богатейшие возможности фортепиано, благодаря наличию двух исполнителей, двух инструментов еще более расширяются.

Концерты особенно предназначаются для публичных выступлений и требуют тщательной и завершенной шлифовки исполнения. Изучение этих произведений помогает понять разнообразные требования ансамбля, творчески обогащает исполнителей и весьма существенно совершенствует их пианистическое мастерство.

Хотя произведения жанра инструментального концерта имеются в репертуарных списках типовых программ, у нас до сих пор, к сожалению, нет никаких методических пособий, помогающих уяснить, в чем его суть и значение.

Начнем с «азбуки» совместного исполнения. Попытаемся определить, какие элементарные навыки дуэтной игры должны быть содержанием этой «азбуки». К первым шагам в овладении «ансамблевой техники» можно отнести следующие разделы начального обучения: способы достижения синхронности при взятии и снятии звука, равновесие звучания в удвоениях и аккордах, разделенных между партнерами, соразмерность в сочетании нескольких голосов, исполняемых разными партнерами, соблюдение общности ритмического пульса и т.д.

По мере усложнения художественных задач, расширяются и технические задачи совместной игры: преодоление трудностей полиритмии, использование особых тембральных возможностей инструментального дуэта и т.д.

Самое главное в дуэтном исполнении – это умение слушать не только то, что сам играешь, а одновременно и то, что играет партнер, а правильнее сказать – общее звучание обеих партий, сливающихся в единое целое, - основа совместного исполнительства во всех его видах.

Каждый музыкант знает, что сольное исполнение приучает к «слушанию» себя, его внимание собрано в определенном фокусе, изменить который не так легко. Если сказать ученику: «Ты не слушаешь партнера», это приведет к раздвоению фокуса внимания, нечеткому слышанию и того и другого («я» и «он»). Нужно слушать не себя, не его, а только общее звучание ансамбля, (ни «я», ни «он», а «мы»). Поэтому, лучше всего сказать: «Ты не слушаешь, что у нас получается». Совместная слаженность игры и в большом и в малом, в отдельном приеме и в общем замысле – особая сфера работы над концертом.

Все выше сказанное еще раз подчеркивает ту неоценимую во всех отношениях пользу от изучения инструментального концерта, будь ты обучающийся ДШИ, музыкального колледжа или консерватории. Именно поэтому идея создания фестиваля инструментальной музыки «Концерт в концерте» с воодушевлением была подхвачена многими преподавателями города Сургута и успешно воплотилась в жизнь.

Инновационная направленность

 Инновационность проекта определяется объектом исследования, в качестве которого избрана редко применяемая форма исполнительской деятельности - инструментальный концерт – один из самых сложных инструментальных жанров. Методической литературы по изучению концерта в музыкальной школе крайне мало и данный материал не останется незамеченным.

Новизна данного проекта заключена в том, что в программе фестиваля участвуют большое количество солистов-исполнителей инструментального концерта и различных оркестров. Представлены произведения для инструментов не типичных для этого жанра, таких как духовые и струнные народные. Нет примеров, чтобы на сцене в один день было исполнено обучающимися школ искусств девять концертов для различных инструментов, а в другой день друг за другом выступили четыре различных оркестра ДШИ города и солистов. Всего было исполнено 18 инструментальных концертов для солистов с оркестром или в переложении для фортепиано.

Целевая аудитория

1. Солисты-исполнители на фортепиано – обучающиеся ДШИ №1, ДШИ №3, ДШИ им.Г. Кукуевицкого.

2. Солисты-исполнители на духовых инструментах: трубе, саксофоне, тромбоне – обучающиеся ДШИ №3, КРК им. А.С.Знаменского.

3. Солисты-исполнители на струнных народных инструментах: домре, балалайке – обучающиеся ДШИ №1, ДШИ №2.

4. Солист-исполнитель на ударных инструментах: ксилофоне - обучающийся ДШИ им. Г. Кукуевицкого.

5. Солисты-исполнители на инструментах симфонического оркестра: скрипке, виолончели – обучающиеся ДШИ №3, Колледжа русской культуры им. А.С.Знаменского.

6. Оркестр русских народных инструментов ДШИ №1 «Контраст»

7.Камерный оркестр « Концертино» ДШИ №3.

8.Камерный оркестр «Вдохновение» ДШИ им. Г. Кукуевицкого.

9.Струнная группа детского симфонического оркестра Колледжа русской культуры им. А.С.Знаменского.

Ожидаемые результаты и социальный эффект

 - в результате проекта 102 участника фестиваля познакомились с жанром инструментального концерта в активной форме (18 солистов и 84 оркестранта),

 - накопление опыта проведения совместных мероприятий с другими учреждениями и организациями, занимающимися вопросами воспитания исполнительского начала в ученике,

- включение учащихся в активную творческую деятельность, которая дает возможность проявлять активность, самостоятельность и качественно изменяться;

- умение работать в коллективе, с коллективом;

- умение организовать свое время,

- улучшение профориентации и занятости молодежи, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних,

- массовое привлечение молодежи к исполнительскому искусству.

Будущее проекта

Первый открытый школьный фестиваль инструментальной музыки «Концерт в концерте» прошел в апреле 2013 года.

Второй открытый школьный фестиваль инструментальной музыки «Концерт в концерте» прошел в марте 2015 года.

Третий открытый школьный фестиваль инструментальной музыки «Концерт в концерте» прошел в марте 2017 года. Представители комитета культуры и туризма администрации города Сургута высоко оценив фестиваль, предложили изменить статус школьного фестиваля на городской.