

**«Работа преподавателя по воспитанию
музыкального воображения у учащихся,
как основа для осознанного исполнения
музыкальных произведений»**

**Преподаватель МБОУ ДО ДШИ «Синтез»
Хайлов Вячеслав Михайлович**

2022 г.

План

Вступление.

I. Что такое музыкальное
воображение (представление)?

II. Музыкальное воображение - как деятельность
головного мозга.

III. Работа по воспитанию музыкальных образов -как
творчество.

IV. Методы работы по созданию музыкальных
воображений (представлений).

V. Работа с программной и не программной
музыкой.

Заключение.

В основе формирования музыкантов лежит работа над музыкальными произведениями. Нужно приобрести необходимые знания, технические навыки и умения для правильного понимания музыкальных произведений и верного их исполнения. Одним из важных музыкальных способностей является музыкальное воображение, как одна из сторон осознанного исполнения музыкального произведения. Музыкальное воображение позволяет понять музыкальное произведение и осознавать художественную цель в работе над ним. Верно исполнить это произведение.

Ученик не всегда верно понимает содержание произведений, не может правильно, выразительно его исполнить. Возникают замечания по поводу темпа, штрихов, выразительности фраз, не соответствие характера пьес.

Причина - это слабо развито музыкальное воображение. Ученик не может представить, о чем говориться в произведении и не может подчинить всю работу по созданию художественного образа. Не может почувствовать, как надо играть, исполнять какую-либо пьесу. Ставится задача, чтобы ученик понимал и чувствовал, как надо играть, чтобы понимал, почему надо играть так, а не иначе. Значит, на этапе начальной работы над произведениями надо обращаться к его музыкальному воображению. Что такое музыкальное воображение или представление? Каков его механизм, что надо делать для развития музыкального воображения, с какого учебного репертуара надо начинать?

1.Что такое музыкальное воображение или представление? Музыкальное воображение - это способность сознания перерабатывать, преобразовывать материал восприятия и впечатления, создавать на их основе новые чувственные, «наглядные» образы, и чувствовать, как можно это выразить в музыке через мелодию, ритм, гармонию.

Музыкальное воображение - это психологический процесс, выражющийся в построении образа средств и конечного результата предметной деятельности субъекта. Музыкальное воображение - это работа по созданию образов соответствующих описанию объекта.

Кроме этих определений понятие муз. воображение можно пояснить высказыванием: «Самый плохой архитектор от наиболее лучшей пчелы с самого начала отличается тем, что прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил её в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека...»

Темп, ритм, гармония, мелодия, штрихи - все подчинено выражению, настроению, чувства. Для этого надо, чтобы работало музыкальное представление, чувственный образ.

Преподавателю надо всеми средствами вызывать в сознании ученика различные образы, «зрительные картины» действительности. «Зрительные картины» связаны с содержанием разбираемых произведений. «Картины» в музыке - это не звуковые копии каких - либо реальных жизненных явлений. Даже в живописи, образы реальные и образы картины, хотя и имеют предметное сходство, главное - это передать эмоциональный настрой, идею художника. В музыке тем более нет прямого сходства и копирования с действительности. Музыка передает настроение, чувства автора, его душевное состояние, которое

вызвано явлениями внешнего мира. Все чувства, все, о чем говорит композитор - это входит в содержание, в музыкальный образ сочинения.

Беседа педагога о содержании, образе сочинения должна вызвать у ученика различные представления, «зрительные картины», ассоциации. Надо не только вызвать «зрительные картины», ассоциации, но и развивать их дальнейшим объяснением. Этим будет развиваться воображение ученика. На этапах работы надо подчинить всю технику исполнения для создания музыкального образа, созданного воображением.

2. Не забывать об индивидуальности ученика, об индивидуальном подходе к каждому с целью вызвать определенные представления, ассоциации по поводу услышанной музыке и рассказа о ней. С одним учеником не увлекаться словесным объяснением, нужно больше эмоциональное воздействие через музыку. В другом случае - нельзя упор делать только на деятельность слухового аппарата. В третьем случае нельзя погружаться в сферу эмоций, нельзя забывать о пользе музыкального анализа. Во всех случаях односторонний метод окажется не правильным. В создании целого ряда образов (зрительных, двигательных и т.д.) от прослушивания музыки принадлежит ассоциациям, т.е. когда какое - либо действие вызывает в памяти другие связанные с этим действием представления, имеющих место в жизни. Это важный момент в осознании взаимосвязи всех возникающих образов. Вывод имеет методическое значение. Рассмотрев вопрос о механизме создания музыкальных образов, встает вопрос о творческом подходе к воспитанию воображения у ученика (т.к. другим образом не возможно решать этот вопрос). Нужен комплексный подход к возникновению в сознании представлений, воображений в зависимости от индивидуальности ученика.

3. В чем же заключается творчество в этом деле?

Оно заключается в том, что бы понять психику ученика добиваться прочного, «ясного» видения создаваемых образов. В этом случае с каждым учеником надо решать эти вопросы как бы заново, учитывая содержание произведений. Это выглядит так: нужно словесное пояснение и объяснение, хорошее исполнение произведения, эмоциональный тон самого педагога, его увлеченность и искренность в своих чувствах, переживаниях по поводу исполняемой пьесы. Надо знать, что в музыке отражаются образы действительности, переживаемые композитором. Здесь надо рассказать о самом авторе, условиях создания произведения, о содержании, о тональности. Каждая тональность имеет свою окраску. У каждого композитора тональности имеют свои цвета и настроения, что позволяет использовать их для более яркого выражения идеи композитора. Сделать анализ фраз, частей, гармонии, движение голосов и т.д. всего того, что создает конкретный музыкальный образ. Такая работа направлена на то, чтобы создавать у ученика музыкальный образ путем воображения.

4. С каких произведений надо начинать работу, чтобы раскрыть музыкальное воображение?

Материал должен быть доступным. Это народные мелодии, пьесы с конкретным названием (программная музыка). Наряду с программной музыкой давать марши, танцы, которые отличаются конкретностью и доступностью образов.

Другой способ подбора - это наличие элементов звукоподражания, звукоизобразительности. Детям легче понять пьесу Ребикова «Медведь» или Птичка» Грига нежели «Сладкую грезу» Чайковского.

Давать пьесы, где в нескольких звуках ощущается ее образный смысл. Например, спокойное движение от соль - ми дает представление о голосе кукушки «ку-ку». Есть и другие пьесы, где слышится радостный трезвон («Ой дзвони, дзвонят»), печальные вздохи («Сорока - воровка»). Подобные интонации можно услышать в более сложных пьесах. Главное чтобы дети почувствовали характер этих интонаций. Надо учитывать закономерности того, что различная величина интервалов, высотная направленность, ритм, окраска вызывают определенные эмоции. Большие интервалы обычно символизируют широту и полноту, малые - состояние покоя, ласки.

Затем надо переходить к пьесам психологического содержания в жанре песни (колоильные, вокальные, лирические песни). 5. Работа над не программной музыкой.

Развивая воображение на простом материале надо переходить на понимание сложного материала (не программная музыка). Каковы общие и отличительные черты программной и не программной музыки? Чайковский писал: «Что такое программная музыка? Так как мы не признаем с вами музыку, которая состояла из бесцельной игры в звуки, то с нашей широкой точки зрения всякая музыка есть программа. Но в таком смысле под этим выражением разумеется такая симфоническая или инструментальная музыка, которая иллюстрирует известный предлагаемый публике в программе сюжет и носит название этого сюжета». Не программная музыка тоже программа т.к. в не программной музыке тоже есть художественные образы, хотя их подробно, словесно нельзя описать. В широком значении к области не программной музыки могут быть отнесены такие произведения, где идейный смысл не нашел разъяснения в программе. Но с определенностью и художественной убедительностью раскрывается развитие ярких музыкальных образов. Искать в не программных произведениях определенный сюжет или какое - либо конкретное зрительное представление неправильно. Тем не менее, не программная музыка познаваема. Все выразительные средства направлены на создание у слушателей определенных образных представлений. Композитор обобщает в музыкальных образах типичные интонации и обороты народной музыки, быта, и действительности. Эти интонации могут вызвать какие-либо жизненные представления. Но вызываются они через эмоциональный фон, характер пьес. В работе над не программной музыкой надо опираться на опыт воображения, работы с

программной музыкой, упор надо делать на то, чтобы почувствовать эмоциональную сторону пьесы. Затем на основе эмоционального образа представить «зрительные картинки», которые помогли усилить эмоциональный образ пьесы. Эти «зрительные картинки» по своей конкретности могут быть разными у каждого, но общими по эмоциональной окраске. Ученик должен абстрагироваться от разных зрительных картин к эмоциональному единому образу.

Надо развивать эту музыкальную способность (муз. воображения, представление) на первом этапе работы над произведениями. Музыкальное воображение позволяет понять содержание пьесы и уже на следующих этапах почувствовать, понимать, как надо исполнять произведение. Воображение позволяет творчески подойти к исполнению пьесы, к раскрытию замыслу композитора, будит в исполнителе художника, воспитывает мировоззрение исполнителя.

Список использованной литературы

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (В редакции, введенной в действие с 5 января 1996 г. Федеральным законом от 13 января 1996 г. №12-ФЗ, с изменениями на 22 августа 2004 г.).
2. Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей (Постановление Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 233)
3. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей (Утверждено Постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 233 в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.1997 № 212, от 08.08.2003 № 470, от 01.02.2005 №49, от 07.12.2006 №752)&
4. Об учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры (Информационное письмо руководителям субъектов Российской Федерации, руководителям муниципальных образований)
5. Методические рекомендации по организации и содержанию аттестации образовательных учреждений дополнительного образования детей (Письмо Минобразования России от 30.06.99 г. № 446/28-16)
6. Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844)
7. Алексеев А. Себя преодолеть. М., 1985.
8. Алякринский Б.С. О талантах и способностях: Очерки о самовоспитании. М. 1971.
9. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой // Музыкальная жизнь. 1985. №17.
10. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном посвящении и образовании. 2-е изд. М., 1973.
11. Берне Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986.
12. Бернштейн. Очерки по физиологии движения и физиологии активности. М., 1966.
13. Благовещенский И.П. Некоторые вопросы исполнительского искусства. Минск, 1965.
14. Бодалев А.А. Формирование понятия о другом человеке как о личности. М.,1970.
15. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1966.
16. Брунер Дж. Психология познания. М., 1977.
17. Ветер Л.А. Педагогика способностей. М., 1977.
18. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. М., 1968.
19. Вопросы музыкальной педагогики. М., 1979. Вып. 1.
20. Вопросы музыкально-исполнительского искусства. М., 1969. Вып. 5.
21. Воспитание музыкального слуха: Сб. статей. М., 1977.
22. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1967.
23. Далькроз Ж. Ритм: его воспитательное значение для жизни и для искусства. СПб., 1922.
24. Музыкальное восприятие школьников. Белобородова В.К., Ригана Г.С., Алиев Ю.Б. М., 1975.

25. Прокофьев Г.И. Формирование музыканта-исполнителя М.Ю 1956.
26. Проблемы музыкального мышления: Сб. статей. Л., 1974.
27. Его же. Работа пианиста над музыкальным произведением. М.; Л., 1964.
28. Степанов И.И. Формирование у учащихся навыков самоанализа и самооценки игровых действий в процессе обучения игре на музыкальных инструментах: Дисс. канд. пед. наук. М., 1989.
29. Талалай Б.Н. Формирование исполнительских (двигательно-технических) навыков при обучении игре на музыкальных инструментах: Дисс. канд. пед. наук. М., 1982.
30. Теплое Б.М. Психология музыкальных способностей. М., 1947.
31. Шульпяков О.Ф. Техническое развитие музыканта-исполнителя. М., 1973.