

ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выпуск 2

Муниципальная автономная организация дополнительного образования
«Центральная детская школа искусств» г.о. Химки

Методический Совет ЦДШИ

ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

*Сборник методических материалов
преподавателей Центральной детской школы искусств
городского округа Химки*

Выпуск 2

Москва
2014

УДК 37.036
ББК 74.200.54
И86

Руководитель проекта:
Директор ЦДШИ, Заслуженный работник культуры РФ *В.А. Чудин*
Педагогический коллектив авторов сборника, преподавателей ЦДШИ

Составитель и редактор:
Почетный работник общего образования РФ,
Заслуженный работник культуры Московской области *В.П. Чудина*

Научный консультант:
Кандидат педагогических наук *М.В. Пазовникова*

И86 **Искусство в современном образовании:** Сборник методических материалов преподавателей Центральной детской школы искусств городского округа Химки. – М.: Экон-информ, 2014. – Вып. 2. – 166 с.: ил. 40 с.

ISBN 978-5-9506-1186-5

Настоящим сборником Методический Совет Центральной детской школы искусств г.о. Химки продолжает публикацию методических и программных материалов, посвященных образовательному процессу в ЦДШИ. В Сборник вошли работы работ преподавателей музыкального и художественного отделений школы, отделения современного искусства. Темы публикаций затрагивают вопросы традиций и новаций музыкального академического образования, новые учебные предметы специализаций, образовательные программы подготовительного и дошкольного отделений и их методическое обеспечение. Опубликованы материалы художников Е.В. Степиной и Н.В. Алексеевой, которыми мы завершаем методический обзор программ четырех подготовительных лет художественного отделения, успешно функционирующее в нашей школе искусств (1 и 3 классы – в Сборнике № 1; 2 и 4 классы – в Сборнике № 2). Введение новых предпрофессиональных программ в ЦДШИ подкрепляется серьезными методическими исследованиями преподавателей академических направлений. Наряду с этим школа позитивно относится ко всем программам обучения детей в ЦДШИ, получившим в настоящее время признание как в образовательной среде Московского региона, так и в регионах России. Современное искусство, как показывает практика, результативно и гармонично развивает детей, приобщает их к истокам творчества. Выпуск сборников осуществляется по инициативе Методического Совета ЦДШИ. Публикация материалов систематизирует методическую работу преподавателей школы. Эти публикации – реальная возможность поделиться накопленным опытом с коллегами региона и России. Дополнительную информацию о жизни школы можно узнать на страницах сайта ЦДШИ – dshi.info.

УДК 37.036
ББК 74.200.54

ISBN 978-5-9506-1186-5

© Чудина В.П., составление, 2014
© Оформление. ЗАО «Экон-информ», 2014

Содержание

Павлючик Л.М. Василий Ильич Сафонов и его педагогические методы	5
Сходнев А.Е. О профессионализме концертмейстера и специфике концертмейстерской работы в детской школе искусств.....	13
Клименков А.В. Методическое обеспечение курса музыкальной литературы в школах искусств. Проблемы и перспективы.....	27
Лисина С.А. Развивающее обучение детей игре на фортепиано	47
Шпакова Л.В. Программа по музыке Студии гармоничного развития «Малышкина школа» (возраст 2–3 года).....	57
Чудина В.П., Монастырская И.В. Образовательная программа «Клавишный электронный инструмент» для учащихся отделения современного искусства	73
Степина Е.В. Методическая разработка образовательной программы по предметам «Рисунок. Живопись. Композиция» для второго подготовительного класса художественного отделения (8 лет)	93
Алексеева Н.В. Методическая разработка образовательной программы по предметам «Рисунок. Живопись. Композиция» для четвертого подготовительного класса художественного отделения (10 лет)	111
Сибирякова М.В. Программа по учебному предмету «Скульптура» для учащихся первого класса художественного отделения (11 лет)	139
Харламова Е.Б. Методическая разработка по станковой композиции на тему «Святой Нестор летописец» для учащихся пятого класса художественного отделения (15 лет).....	145
Харламова Е.Б. Методическая разработка образовательной программы «Художественная роспись ткани – батик» для учащихся художественного отделения (12–17 лет)	147
Сходнев А.Е. Компьютерные технологии в образовании и обучении детей. Базовая компьютерная подготовка в ЦДШИ г. Химки. Методическая разработка	157

*Павлючик Людмила Михайловна,
преподаватель класса фортепиано,
заведующая третьим фортепианным отделом*

*Рецензент – профессор Российской академии музыки имени Гнесиных,
Заслуженная артистка РФ И.В. Николаева*

ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ САФОНОВ И ЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Во второй половине XIX и начале XX века русская пианистическая культура стремительно развивается. За сравнительно короткий срок Петербургская, а затем Московская консерватории добиваются огромных успехов. В числе выпускников обеих консерваторий, наряду с композиторами П.И. Чайковским, А.К. Лядовым, С.И. Танеевым, несколько позднее появляются замечательные русские пианисты-исполнители. В Петербурге – А.Н. Есипова, В.И. Сафонов, В.Л. Сапельников, Ф.М. Блуменфельд, Н.А. Дубасов, в Москве – А.И. Зилоти, С.М. Ляпунов и другие.

Как представители русской фортепианной педагогики А.Н. Есипова в Петербурге и В.И. Сафонов в Москве заняли ведущее положение. Следует отметить, что Сафонов успешно начал свою педагогическую деятельность в 1880 году в Петербургской консерватории, а затем блестяще продолжил ее в Московской консерватории. Однако условия и обстановка там оказались трудными и сложными.

К моменту прихода Сафонова в Московскую консерваторию основными профессорами по классу фортепиано были С.И. Танеев, П.А. Пабст и позднее, недолго, А.И. Зилоти. Кроме этих профессоров в консерватории было много педагогов-иностранцев. Они воспитывали учеников на зарубежной музыке, часто невысокого качества, хотя русское фортепианное творчество имело в те годы не только произведения Глинки, Балакирева, Рубинштейна, Чайковского, но и многие другие интересные сочинения. Деятельность Сафонова влила жизненную энергию в консерваторию. Если Чайковский и Танеев радушно встретили Сафонова, то некоторая часть педагогов была настроена не очень дружелюбно.

Качественный состав класса Сафонова, доставшийся ему при вступлении в консерваторию, оставлял желать лучшего. Он немало потрудился, чтобы перестроить психологию учащихся, которые тяготели к исполнению произведений, рассчитанных на внешнюю виртуозность. Сафонов за короткий срок организовал дружную семью студентов и сумел заставить ее проникнуться его художественно-эстетическими взглядами.

Сафонов считал, что легких фортепианных произведений не существует, что художественно исполнить самое простое сочинение Баха, Бетховена, Моцарта очень трудно. Ориентируясь на свои педагогические взгляды, Сафонов не

ограничивался только обучением на фортепиано, он пробуждал в своих учениках интерес к литературе, поэзии, живописи, скульптуре.

Отличительная его черта – способность увлечь ученика высокохудожественным показом, умением объяснить трудный прием, найти самую легкую и удобную аппликатуру. Если в классе Сафонова в первые годы не было таких блестящих имен, как в дальнейшем, то все же на значительной части его выпускников этого периода лежала печать сафоновской школы. Они позднее приобрели известность благодаря своей энергичной деятельности по распространению музыкального просвещения в Москве. Большой популярностью пользовались музыкальные школы, открытые питомцами Сафонова – Е.Ф. Гнесиной, В.Ю. Зограф-Плаксиной, А.Л. Масловым, Е.А. Воскресенской и другими. Педагогические достижения Сафонова росли с каждым годом. Постепенно его ученики выходили на широкий путь, приобретали известность далеко за пределами Московской консерватории и музыкальной Москвы.

В 1895 году три русских пианиста – Иосиф Левин, Федор Кенеман (ученики К.И. Сафонова) и Константин Игумнов (ученик Пабста, готовивший программу под руководством Василия Ильича Сафонова) успешно выступили на международном конкурсе им. Рубинштейна в Берлине. Иосиф Левин получил первую и единственную премию, а Константин Игумнов был удостоен почетного отзыва. Этот год подвел итоги десятилетней педагогической деятельности Сафонова. Второе десятилетие (1895–1905) совпадает с периодом руководства им Московской консерваторией. Тогда она заняла ведущее положение в стране. В 1906 году Сафонов уезжает в Америку. В Нью-Йоркской консерватории он ведет высший академический курс фортепианной игры. У него консультируются пианисты самого высокого класса: Иосиф Левин, Юлий Исерлис, Владимир Ружицкий и другие.

1906–1909 годы можно считать завершением его педагогической деятельности и представляется возможным подвести ее теоретические итоги. В.И. Сафонов не оставил стройного и полного изложения своих педагогических принципов. Его брошюра «Новая формула» касается только отдельных сторон техники игры на фортепиано. Но различные воспоминания, а главное, практика его многочисленных учеников, дают достаточно полное и верное представление о его педагогическом «кредо». Для него не было «мелочей» в трудном деле воспитания пианиста-исполнителя, пианиста-педагога. Он занимался всем: начиная с репертуара и кончая поведением ученика в быту и на эстраде.

В его классе основой репертуара были проверенные временем, апробированные произведения классиков, хотя он не избегал и самых ультрасовременных сочинений. Сафонов всячески развивал полифоническое мышление учащихся, сочинения Баха были постоянными и неизменными в их репертуаре. Он особенно ценил в творчестве великого полифониста напевность и называл его «величайшим из мелодистов». Мастерское исполнение прелюдий и фуг Баха Василий Ильич рассматривал как высшее пианистическое достижение, к которому должен стремиться каждый истинный музыкант. К овладению полифоническим стилем Баха Сафонов подходил со свойственной ему строгостью и требовательностью. Прежде чем перейти к сложным видам полифонии – прелюдиям и фугам «ХТК», – он ставил перед учеником задачу безупречного исполнения двух- и трехголосных инвенций Баха.

Из воспоминаний профессора М.Л. Пресмана: «В классе Сафонова мы все должны были играть наизусть. К инвенциям Баха предъявлялись исключи-

тельные требования. Сафонов вызывал сразу по два ученика, и один из нас должен был играть партию правой руки, а другой за вторым роялем (наизусть) партию левой руки, потом они чередовались. Когда Сафонов убеждался, что мы можем играть вполне самостоятельно отдельно каждой рукой не только в техническом отношении, но и в смысле фразировке, что каждая фраза в музыкальном и в звуковом отношении сыграна правильно, он заставлял каждого из нас играть инвенцию обеими руками. Пройдя основательно несколько инвенций, мы были готовы к тому, чтобы играть и фуги Баха»¹.

При исполнении полифонических произведений В.И. Сафонов всегда требовал в голосоведении непринужденного ведения голосов, чтобы интонационные особенности и характер каждого голоса были выявлены и сохраняли свою самостоятельность и чтобы вместе с тем один голос не подавлял другой. Чрезмерное выделение, подчеркивание «вождя и спутника» категорически запрещалось.

Василий Ильич возражал обычной тенденции пианистов значительно ускорять темпы. В подвижных прелюдиях и фугах он был сторонником более сдержанного темпа. И вообще, Василий Ильич не любил, когда темп «загоняли» до такой степени, что мысль композитора в этой «залихватской быстроте» переставала доходить до слушателей. Василий Ильич всегда требовал разумного соответствия между темпом и характером исполняемого произведения.

Он считал, что в основу всего исполнения должны быть положены «вокальность» и «напевность», даже в подвижных прелюдиях и фугах, несмотря на их виртуозно-инструментальный характер. В полифоническом потоке Василий Ильич видел его гармоническую основу и, наоборот, в гармоническом находил полифонические черты.

Почетное место в классе Сафонова занимали произведения Бетховена. Труднейшие сонаты, вариации, фортепианные концерты Бетховена были неотъемлемой частью репертуара учеников Сафонова.

Бетховен в исполнении Сафонова был далек от так называемой академической корректности. Волевой бетховенский импульс находил горячий отклик в живой натуре Сафонова. Оптимизм, ясность замысла, широкое дыхание всегда сочетались у него с законченной и совершенной формой воплощения. В трактовке фортепианных произведений Бетховена Сафонов добивался интереснейших контрастных нюансов звучания, напоминающих тембровые особенности оркестровых инструментов.

Много внимания уделялось в классе Сафонова творчеству Шуберта, Шумана, Шопена, Брамса.

Василий Ильич Сафонов изучал с учениками Шопена целыми циклами. Например, игрались циклы этюдов, прелюдий, сонат, мазурок. Отличными исполнителями Шопена были его ученики Скрябин, Метнер, Левин, Николаев, Бекман-Щербина, Исерлис, Мейчик. В отношении шопеновского рубато Василий Ильич сохранял чувство меры и естественность, обращая внимание на строгую форму произведения, на необходимость соблюдать равновесие между ускорениями и замедлениями.

Исключительно высоко ценил Василий Ильич «Исламея» Балакирева. В свое время авторское исполнение произвело на Василия Ильича незабываемое впечатление. Оно глубоко врезалось в его память, и он, показывая ученикам, точно придерживался трактовки самого композитора.

¹ РМГ, 1916. – № 6. – С. 132–133.

Многие из учеников Сафонова блестяще исполняли эту «восточную фантазию».

Сафонов проходил со своими учениками фортепианные концерты Чайковского, Рубинштейна, Римского-Корсакова, Аренского. Почти обязательными для его учеников были 3, 4, 5 концерты Рубинштейна. Сафонов их очень ценил и считал полезными и интересными в пианистическом отношении.

Василий Ильич широко использовал этюдный материал, признавал его необходимым средством для развития пианистического мастерства. В исполнении этюдов ставились задачи не только технического, но и художественного порядка. Сафонов требовал от учеников при исполнении этюдов Черни четкости и легкости, обязательной нюансировки хотя бы в смысле крещендо и диминуэндо, форте и пиано. «Кроме того, он всяческими специальными приемами добивался того, чтобы этюды игрались в настоящем, не замедленном движении»². Сафонов придавал большое значение развитию мелкой техники и беглости пальцев.

Этюды Шопена и Листа занимали в классе Сафонова почетное место. Например, его ученики И.А. Левин, Н.К. Метнер, Г.Н. Беклемишев, Е.А. Бекман-Щербина работали над циклами этюдов этих композиторов.

Значительное место он отводил этюдам русских композиторов Рубинштейна, Балакирева, Аренского, Глазунова, Скрябина, Рахманинова.

В основе пианистической школы В.И. Сафонова лежало, прежде всего, стремление раскрыть идейно-художественную сторону исполняемого произведения. Некоторые из своих основных педагогических принципов Сафонов излагает уже в упомянутой ранее брошюре «Новая формула».

Вот основные принципы «Новой формулы», они изложены в предисловии:

«Советы, здесь изложенные, обеспечивают уже подвинутому ученику краткий путь приобретения и поддержания независимости пальцев, ровности туше, беглости и красоты тона. Предлагаемые упражнения представляют в сущности формулы, цель которых пробудить в ученике стремление к разнообразию в технических упражнениях. Их невозможно играть механически, ибо упражнения эти не только упражнения пальцев, но одновременно упражнения мозга. Это своего рода телеграф между мозгом и концами пальцев, требующий от играющего полного сосредоточения. Небрежность в этом отношении становится сейчас же заметна»³.

Выдающиеся педагоги К.Н. Игумнов, А.Б. Гольденвейзер, Л.В. Николаев рекомендовали своим ученикам регулярно работать над некоторыми разделами из «Новой формулы» и в своей исполнительской практике пользовались многими ее советами.

Педагогический метод и систему Сафонова можно проследить по записям и воспоминаниям его многочисленных учеников, по составленным ими руководствам, напечатанным или оставшимся в рукописи. Некоторые из теоретических работ учеников Сафонова составлялись под его непосредственным наблюдением.

Очень интересна и содержательна для нас брошюра М.Н. Курбатова «Несколько слов о художественном исполнении на фортепиано» (Москва, 1889). Она опубликована в год окончания ее автором Московской консерватории по классу Сафонова.

² Пресмап М.Л. Воспоминания. ГЦММК. Ф. 11, № 7. – Л. 34.

³ Сафонов В.И. Новая формула. Предисловие. – Лондон, 1915.

Вот что пишет в своей брошюре М.Н. Курбатов:

«Мне пришлось заниматься при исключительно благоприятных условиях. Скрябин и Левин, обладающие в настоящее время колоссальной техникой, Шпор, Розенов, Самуэльсон и другие, развивались у меня на глазах благодаря тому, что классы были совместные, т. е. мы собирались к определенному часу и по очереди играли, остальные слушали. Это имело огромное образовательное значение и в художественном, и в педагогическом смысле для всех нас. Выработывая общие художественные требования, Василий Ильич тщательно остерегался обезличить индивидуальные стороны характера каждого ученика»⁴.

В другом месте М.Н. Курбатов пишет: «...Исполнитель должен иметь строго выработанный проект исполнения, отвечающий художественным намерениям композитора, и вполне свободное, искреннее, изменяющееся сообразно данной минуте исполнение»⁵.

В.И. Сафонов очень не любил так называемого «объективного исполнения». М.Н. Курбатов пишет следующее:

«В чем же выражается эта объективность? В том, что исполнитель не соединяет своего настроения с настроением исполняемого произведения, что он не испытывает и не обязан не испытывать глубоких ощущений, проникающих произведение. Впечатление от передачи душевных настроений и мыслей композитора уничтожено, остается только форма сочинения...»⁶.

Исключительное внимание В.И. Сафонов уделял гигиене труда. Курбатов цитирует известный совет Н.Г. Рубинштейна: «Лучше полчаса серьезной игры, чем несколько часов игры без внимания»⁷, и дальше пишет, что Василий Ильич утверждал то же.

Проблемы туше, педали, мелкой и аккордовой техники, свободы движений, посадки и других элементов мастерства пианистов постоянно занимали его. Туше Сафонов рассматривал как проявление вкуса исполнителя и не терпел грубого, жесткого прикосновения к клавишам. Он считал, что чем богаче и интереснее музыкальные мысли и чувства пианиста, тем богаче и интереснее его туше. По его мнению, туше более зависит от художественного интеллекта исполнителя, нежели от склада его руки. Сафонов утверждал, что туше можно приобрести путем настойчивой и сознательной работы. Сафонов вырабатывал у своих учеников внимательный подход и бережное отношение к извлечению звука. В результате туше у верных последователей сафоновской школы отличалось особенной теплотой, сочностью и тонкостью.

Он говорил: «Я – непримиримый, старый враг удара по инструменту. Клавиши надо скорее ласкать, мягко прикасаясь к ним, а не бить их с отвращением. Мой идеал звучания – певучее, мягкое пиано и полное, мощное, но никогда не трещащее форте, т. е. то, чем так замечательно владел Антон Рубинштейн»⁸.

Все технические упражнения у Сафонова были направлены на достижение определенного характера звучания, соответственно художественному замыслу произведения. Он не терпел «блестящих пальцев с равнодушным звуком»⁹. Как пианист и педагог, Сафонов обогатил русскую фортепианную школу многообра-

⁴ М. Курбатов. Несколько слов о художественном исполнении на фортепьяно. – М., 1889. – С. 5.

⁵ Там же. С. 17.

⁶ Там же. С. 15.

⁷ Там же. С. 23.

⁸ Игумнов К.Н. Мои исполнительские и педагогические принципы. Лучше меньше, но лучше // Советская музыка. – 1948. – № 4. – С. 73.

⁹ Шацкая В.Н. Воспоминания. ГЦММК. Ф. 96а, № 1045.

зием приемов, с помощью которых можно заставить фортепиано «петь». Сафонов часто повторял слова А.Г. Рубинштейна: «Педаль – душа инструмента». Ценные сведения о применении Сафоновым педали дают воспоминания С.В. Самуэльсона. «Тонкости педализации Василий Ильич придавал большое значение. Он обладал большой изобретательностью и художественным вкусом. Баха он рекомендовал учить и играть без педали, за небольшим исключением. У Моцарта, Гайдна и Бетховена рекомендовал экономную, но разумную педаль. У Шопена необычайно тонкую. Василий Ильич настойчиво и строго требовал от учеников не злоупотреблять педалью»¹⁰.

Сафонов придерживался того взгляда, что педаль имеет примерно такое же значение, как светотень в живописи. Он считал, что только при тщательной предварительной подготовке и освоении музыкального материала включается в действие логически оправданная педализация. Сафонов требовал, чтобы нога ложилась без всякого стука, покоилась на ней независимо от того, применяется ли в данный момент педаль или нет, и была готова в любое время поднять или опустить демпферы на струны. Шлепанья ногой по педали Сафонов не допускал. В основу педализации Сафонова был положен принцип: «Лучше меньше, но лучше».

В применении педали Василий Ильич был очень экономен. В этом он следовал примеру А.Г. Рубинштейна, который пользовался педалью очень скупно. Разнообразные и тонкие приемы педализации Сафонов находил для имитирования на фортепиано тембров различных оркестровых инструментов и человеческого голоса.

Разнообразна аппликатура Сафонова. Он считал, что аппликатура должна соответствовать музыкальной фразе и нюансировке. Василий Ильич требовал от своих учеников самостоятельности и находчивости в выборе аппликатуры. Многообразие сафоновской аппликатуры нашло отражение и в его «Новой формуле», в его исполнительской и педагогической практике. Василий Ильич говорил: «Прежде чем писать пальцы, надо понять «формулу» данного места. Раскусив формулу, без труда найдете и аппликатуру»¹¹.

Известен целый ряд высказываний Сафонова по поводу аккордовой игры путем свободного, эластичного падения руки. Сафоновский прием падения кисти руки, свободно «свернутой» в мягкий кулак, перескакивание с аккорда на аккорд без подготовки, путем мгновенного схватывания скачком от предшествующего аккорда и другие способы аккордовой техники, не вошедшие в «Новую формулу», обычно применяли ученики Сафонова.

«Василий Ильич учил пользоваться при игре всей рукой. В движениях руки не должно быть мертвых точек, и они должны быть плавными и закругленными. К игре изолированными пальцами Василий Ильич относился отрицательно. Отрицательно он относился и высокому подниманию пальцев и к шлепкам изолированной кистью при фиксированной руке. Палец можно было поднимать вместе с поворотом руки, но не изолированным от руки движением. Этим способом он рекомендовал поучить иногда не выходящую ноту в пассаже и называл этот прием «открыть палец»... Давить не надо было. К сторонникам тяжеловесной прочностности, получаемой путем давления, В.И. Сафонов также относился отрицательно»¹².

¹⁰ Из беседы с С.В. Самуэльсоном. Записано Я. Равичером в 1950 г.

¹¹ Записано Я. Равичером со слов А.Ф. Гедике.

¹² Николаев Л.В. В.И. Сафонов как педагог (1941). ГЦММК. Архив Л.В. Николаева.

Значительное место отводил В.И. Сафонов эластичности, гибкости и «рессорности» кисти. Он был противником застывших, окостенелых «постановочных форм». По его словам, естественность движений должна напоминать дыхание хорошего певца. Сафонов требовал, чтобы «дышала» не только кисть, но и вся рука. В брошюре Курбатова подробно изложены мысли Сафонова о выработке свободы, естественности и непринужденности движений пианиста: «При игре на фортепиано наиболее целесообразными техническими приемами будут такие, при которых и руки и туловище наиболее свободны, а движения мягки и бессознательны»¹³. Разумное и естественное использование и регулирование веса свободной руки в соединении с необходимыми естественными мускульными действиями настойчиво рекомендовал своим ученикам Сафонов.

Василий Ильич был прекрасным диагностом двигательного аппарата пианиста, быстро и точно распознавал профессиональные заболевания рук. Он почти безошибочно умел определять индивидуальные черты и характерные особенности каждого ученика. Все это немало способствовало правильному, верному их формированию в его классе и воспитанию ярких музыкантов, обладающих своим неповторимым артистическим обликом.

Нельзя было сравнивать пианизм А.Н. Скрябина, которому были свойственны необычайная тонкость, изысканность, порыв и выразительная нюансировка, с глубиной и компактностью пианизма Николая Метнера, блестящую виртуозную игру Иосифа Левина с жемчужной игрой Елены Бекман-Щербины; различны как пианисты были Леонид Николаев, Григорий Беклемишев, Юлий Исерлис и Чернецкая-Гешелин, Александр Гедике и Марк Мейчик.

Очень большое значение Василий Ильич придавал воспитанию воли и развитию у ученика чувства самообладания – крайне важных факторов в артистической деятельности. С этой целью он проводил свои занятия в присутствии полного состава учеников своего класса, а иногда в присутствии и других профессоров. Василий Ильич говорил: «Концертная эстрада – это поле сражения, исполнитель – это полководец». Большой интерес представляют и высказывания А.Н. Скрябина о публичном исполнении, так как они совпадают со взглядами Сафонова. «Уверенность – залог успеха», – говорил А.Н. Скрябин, внушая своим ученикам необходимость самой тщательной подготовки к выступлениям. «Если решительно все доделано, нет никаких неприятных мест, которые иногда даже снятся ночью, тогда не будет на эстраде двух главных наших врагов: страха и волнения»¹⁴.

В.И. Сафонов придавал особое значение памяти. Он всеми мерами, начиная с требования все играть наизусть, развивал у своих учеников память. Не случайно большинство из них славилось ею.

Сафонов умел так направить учеников, чтобы они в своей самостоятельной деятельности шли по линии наибольшего сопротивления, приучая их не успокаиваться на достигнутом. Чем выше были художественные достижения ученика, тем более настойчивыми и повышенными становились требования Сафонова.

Занимаясь с учениками, Сафонов часто прибегал к методу образно-поэтических сравнений. Сравнения, поэтические образы, меткие характеристики имели целью пробудить художественную фантазию ученика, помочь ему проявить инициативу в трактовке исполняемого произведения.

¹³ Курбатов М., цит. брошюра – С. 39.

¹⁴ Игумнов К.Н. Воспоминания. Хранятся у Я.И. Мильштейна.

Сфера педагогического влияния Сафонова не ограничивалась рамками фортепьянного класса. Оно было сильным в оперном и камерном классах, где получили воспитание такие вокалисты, как А.В. Нежданова и В.Р. Петров.

В этих классах росли и формировались отличные музыканты-пианисты, скрипачи, виолончелисты, вокалисты, духовики, которые с огромным интересом работали под руководством Сафонова. Из сафоновской «мастерской» вышли выдающиеся впоследствии интерпретаторы камерной музыки. Среди них Игумнов, Николаев, трио Пресс, трио Любошиц, трио в составе Шора, Эрлиха и Крейна, дуэты Чернецкая-Гешелин – Коханский, Самуэльсон – Сибор, Николаев – Иосиф Пресс.

Сафонов вписал замечательные страницы в историю развития русской фортепианной педагогики. Он воспитал многих ведущих представителей старшего поколения пианистов и педагогов. Далекое влияние его школы ощущается и в наши дни.

В 1912 году благодаря Сафонову в Пятигорске была открыта музыкальная школа, одна из первых на Северном Кавказе. А в 2012 году музыкальной общественностью широко праздновался 160-летний юбилей Василия Ильича Сафонова. Кульминацией события стал Всероссийский фестиваль академической музыки имени В.И. Сафонова в Госфилармонии на Кавминводах. В день рождения В.И. Сафонова, 6 февраля, в зале, носящем его имя, состоялся большой концерт «Посвящение великому маэстро». Важным событием стал приезд в Кисловодск правнука и полного тезки Сафонова. Потомок знаменитого музыканта живет в США, в окрестностях Нью-Йорка – города, симфонический оркестр которого когда-то возглавлял его прадед.

Список использованной литературы

1. Алексеев А. История фортепианного искусства. – М.: Музыка, 1967.
2. Бэлза И. Александр Николаевич Скрябин. – М.: Музыка, 1982.
3. Игумнов К.Н. Воспоминания. Хранятся у Я.И. Мильштейна.
4. Игумнов К.Н. Мои исполнительские и педагогические принципы // Советская музыка. – 1948. – № 4.
5. Курбатов М.Н. Несколько слов о художественном исполнении на фортепиано. – М., 1889.
6. Метнер Н.К. Статьи, материалы, воспоминания. – М.: Советский композитор, 1981.
7. Мильштейн Я. Константин Николаевич Игумнов. – М., Музыка, 1975.
8. Музыкальная энциклопедия. – М., 1981.
9. Николаев Л.В. В.И. Сафонов как педагог. ГЦММК. Архив Л.В. Николаева, 1941.
10. Пресман М.Л. Воспоминания. ГЦММК. Ф. 11, № 7
11. Равичер Я. Василий Ильич Сафонов. – М., 1959.
12. Равичер Я. Записи бесед с С.В. Самуэльсоном (1950) и с А.Ф. Гедике.
13. Сафонов В.И. Новая формула. – Лондон, 1915.
14. Шацкая В.Н. Воспоминания, ГЦММК, Ф. 96а, № 1045.
15. Энциклопедический музыкальный словарь. – М., 1959.

*Сходнев Александр Евгеньевич,
пианист-концертмейстер оркестрового отдела*

О ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА И СПЕЦИФИКЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЙ РАБОТЫ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Цель методической работы – обобщить имеющиеся методические рекомендации и практический опыт в области творческой и педагогической деятельности концертмейстера для укрепления собственных профессиональных позиций в качестве концертмейстера детской школы искусств.

Задачи методической работы – описать умения и навыки, психологические качества, необходимые для профессиональной деятельности концертмейстера; выявить специфику деятельности концертмейстера в ДМШ и ДШИ.

Методическая работа состоит из введения, основной части, заключения, списка литературы. Во вступлении говорится об исторических аспектах зарождения концертмейстерской профессии, её отличиях от сольного фортепианного исполнительства. В основной части представлены особенности концертмейстерской деятельности в ДМШ и ДШИ, её творческая и педагогическая составляющие, выделен комплекс способностей и навыков, необходимых для деятельности концертмейстера. В заключении говорится о воспитательной роли концертмейстерской деятельности и её главной задаче.

ВВЕДЕНИЕ

«Чуткое аккомпанирование требует хорошей музыкальной души, наделённой разумом и доброй волей. Аккомпанировать чутко означает подчас – уметь быть снисходительным к ошибкам других и уступать им».

К.Ф.Э. Бах¹⁵

О концертмейстерской деятельности как особом виде исполнительства и её специфике

Профессия концертмейстера проникает во все сферы музыкальной жизни. Концертмейстер нужен в оперном театре, на концертной эстраде, в классе – по всем специальностям, в хоровом и хореографическом коллективе. Это самая

¹⁵ Бах К.Ф.Э. Опыт истинного искусства клавирной игры. Трактат, 1753. Книга первая. Перевод с нем. Е. Юшкевич. – СПб, 2005.

распространённая профессия среди пианистов, и её тонкостями овладевают только в процессе многолетней практики и постоянного самообразования, совершенствования мастерства. Эта творческая по своей природе профессия очень сложна и специфична: она неуловимо присутствует в пальцах исполнителя, в его внутренних ощущениях. Это даже не столько профессия, сколько «особое состояние души», а качества, характеризующие мастерство концертмейстера, называемые «особым чутьём», «концертмейстерской интуицией», можно отнести не столько к исполнительским или педагогическим, сколько к психологическим свойствам личности.

«Фортепиано, раскрывающее оркестровую красочность произведения..., дисциплинирующее музыкальное исполнение..., дарующее жизнь шедевру... Всё это возможно только в руках одарённого концертмейстера» – слова известного российского музыковеда, клавесиниста и органиста Александра Майкапара¹⁶.

Профессиональная деятельность концертмейстера – это всегда работа в коллективе, в команде, сотрудничество с многочисленными коллегами-музыкантами, с учащимися и преподавателями. Работа концертмейстера в концертных организациях, театральных и исполнительских коллективах, в образовательных учреждениях требует универсальных коммуникативных способностей. В отличие от пианиста-солиста, которому вовсе не обязательно объяснять словами свою исполнительскую концепцию, концертмейстеру важно обсудить с партнёрами план совместной интерпретации, чётко сформулировать и ясно выразить своё видение художественной идеи произведения.

Деятельность концертмейстера предполагает гастрольные поездки, выступления на всевозможных конкурсах и фестивалях не только в своей стране, но и за рубежом. Такие динамичные условия, в которых осуществляется концертмейстерская работа, требуют высокой мобильности и адаптивности. Это касается способности быстро приспособиться к акустике нового концертного зала, к новому для себя инструменту, к незнакомой аудитории. Мобильность – важнейшая характеристика профессионального мастерства концертмейстера, залог его востребованности.

Концертмейстерской деятельности посвящено не так много литературы, как сольному исполнительству. Одной из первых работ явилась книга Н. Крючкова «Искусство аккомпанемента как предмет обучения». Она содержит полезные указания, касающиеся исполнительства, концертных ситуаций, развития специальных навыков (чтение с листа, транспонирование, работа с певцами), ценные практические советы, относящиеся к этике концертмейстера.

Настоящим «кладом музыкальных тонкостей» для концертмейстеров служит написанная в образной и остроумной форме книга легендарного английского пианиста Джеральда Мура «Певец и аккомпаниатор», повествующая о его работе с такими исполнителями, как Ф. Шаляпин, Д. Фишер-Дискау, П. Казальс, Э. Шварцкопф и др.

Важным вкладом в методологию концертмейстерства является книга А. Люблинского «Теория и практика аккомпанемента», где концертмейстерство рассматривается не как разновидность фортепианного исполнительства, а как самостоятельная профессия.

¹⁶ Майкапар А.Е. Вокалист нуждается в руководителе... / Передача из цикла «Концертмейстер. Мастер концерта». Радио «Орфей», 08.11.2013.

Концертмейстер и аккомпаниатор

На практике термины «концертмейстер» и «аккомпаниатор» часто применяются как синонимы, хотя они не тождественны друг другу.

Аккомпаниатор (от франц. «*accompagner*» – сопровождать) – музыкант, играющий партию сопровождения солисту на эстраде. Мелодию сопровождают ритм и гармония, сопровождение подразумевает ритмическую и гармоническую опору.

Термин «концертмейстер» состоит из двух слов: «концерт» и «мастер» (по-немецки «*meister*») и имеет два значения.

1. Музыкант, руководящий оркестром или группой инструментов оркестра. Первый скрипач оркестра, исполняющий скрипичные соло и иногда заменяющий дирижёра на репетициях; первый исполнитель одной из струнных групп оркестра (альтов, виолончелей, контрабасов). Сольный эпизод для какого-нибудь инструмента в симфоническом произведении может исполнять именно концертмейстер.

2. Пианист, помогающий вокалистам, инструменталистам, артистам балета разучивать партии и аккомпанирующий им на репетициях и в концертах. Если деятельность аккомпаниатора подразумевает обычно лишь концертную работу, то понятие «концертмейстер» включает в себя нечто большее: разучивание с солистами их партий, контроль качества исполнения, знание исполнительской специфики, умение подсказать правильный путь к исправлению тех или иных недостатков. Работа концертмейстера содержит, помимо исполнительских функций, и педагогические задачи. Именно этим концертмейстер принципиально отличается от аккомпаниатора. Порой ставят знак равенства между понятиями «концертмейстер» и «аккомпаниатор», и объяснение этому кроется в большей видимости для окружающих исполнительского компонента и, напротив, в скрытости, неявном проявлении педагогических функций.

Становление концертмейстерской деятельности

Первое упоминание, касающееся ансамблевого исполнительства и концертмейстерства, можно найти в трактате французского композитора, органиста и клавесиниста Франсуа Куперена «Искусство игры на клавесине» (1717). Искусство аккомпанемента рассматривалось им как своеобразная форма импровизации, владел которой в XVI–XVIII столетии любой исполнитель.

Первым примером методической литературы о концертмейстерстве можно считать трактат Карла Филиппа Эммануэля Баха «Опыт истинного искусства клавирной игры» (1753). Трактат К.Ф.Э. Баха имеет особое значение, поскольку вплоть до XX века никто из музыкантов-пианистов, педагогов, методистов, мастерски владеющих ансамблевым исполнительством, – не написал специального труда на эту тему, ограничиваясь только отдельными замечаниями. Филипп Эммануэль Бах был выдающимся композитором и исполнителем. Современники отмечали, что он – «мастер в любом стиле», его исполнению были присущи и виртуозность, и блеск, и темперамент, но больше всего К.Ф.Э. Бах поражал выразительностью своей игры. Ни один клавирист, говорили про него, ещё не вкладывал в свой инструмент столько души. «Мы достаточно хорошо знаем по опыту, что исполнители, избравшие своей специальностью быстроту игры и точность попадания, только этими свойствами и обладают; их пальцы повергают глаза в изумление, но душе слушателя, способного чувствовать, такие исполнители не говорят ничего... В чём же заключается хорошее исполнение? Ни в чём ином,

как в умении довести до слуха посредством пения или игры на инструменте истинное содержание музыки и её аффект... Нельзя играть, как дрессированная птица, ..., исполнение должно идти из души»¹⁷.

Особое внимание Ф. Куперена и К.Ф.Э. Баха к ансамблевой игре, наряду с сольным исполнительством, объяснялось самой эстетикой Ренессанса, где основной идеей было развитие гармоничной и разносторонней личности, воспитание творчески мыслящего музыканта, для которого сочинение музыки, её исполнение и обучение ей составляли разные грани единой профессии музыканта.

Аккомпанемент как вид музыкальной практики долгое время был распространён преимущественно в сфере бытового музицирования, а в деятельности профессионального музыканта являлся сопутствующим родом занятий. Процесс выделения аккомпанемента в самостоятельную разновидность профессиональной работы пианиста начался только во второй половине XIX века, с появлением большого числа романтических вокальных и камерно-инструментальных сочинений, расширением количества концертных залов, оперных театров, музыкальных учебных заведений.

Россия стала первой страной, где профессиональное отношение к искусству аккомпанемента закрепилось введением в музыкальные заведения предметов данного профиля. По инициативе Антона Рубинштейна в 1867 году были открыты в Консерватории «специальные классы» для совершенствования ансамблевых навыков пианистов и инструменталистов.

Первые российские профессиональные композиторы становились и первыми аккомпаниаторами. Например, М.И. Глинка сам пел и аккомпанировал. А.Г. Рубинштейн официально служил концертмейстером при Великой княгине Елене Павловне Романовой, известной стороннице отмены крепостного права, Великих реформ середины XIX века, покровительнице Русского Музыкального Общества – организации, практически выстроившей всю систему музыкального образования в России. Именно в салоне Великой княгини Елены Павловны впервые как пианист и композитор выступал и «пожинал свои первые лавры» А.С. Даргомыжский. Великая княгиня взяла под своё покровительство талантливого пианиста и композитора Антона Рубинштейна, пригласив его в качестве придворного пианиста и аккомпаниатора. В 1852 году Антон Рубинштейн подал Великой княгине план учреждения задуманной им Музыкальной Академии. Хочется привести цитату о Великой княгине Елене Павловне Эдуарда Направника, чешского и российского композитора и дирижёра, в течение почти пятидесяти лет занимавшего пост главного дирижёра Мариинского театра, под управлением которого состоялись премьеры практически всех созданных в то время русских опер: «Её любовь к искусству, а к музыке, в особенности, её бесконечно щедрая поддержка Общества и с 1861 г. Консерватории, её благотворительная помощь представителям искусства, ... её исключительно высокое положение при Высочайшем Дворе, её простота, ласковость и приветливость в обращении, сотворили из неё Кумира во всём артистическом мире столицы. Это была идеальная покровительница всего, что касалась искусства и его представителей»¹⁸.

Благодаря исполнительской культуре М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, М.П. Мусоргского, А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов, С.В. Рахманинова, Н.К. Метнера,

¹⁷ Бах К.Ф.Э. Опыт истинного искусства клавирной игры. Трактат, 1753. Книга 1. Пер. с нем. Е. Юшкевич. – СПб., 2005.

¹⁸ Алексеев-Борецкий А.А. Идеальная покровительница искусства // Радость. – № 10. – 2010.

С.И. Танеева аккомпанемент как вид искусства вообрал в себя черты, свойственные национальному фортепианному стилю. Певучее, «вокальное» звукоизвлечение, образная выразительность, техническое мастерство при отсутствии внешних эффектов – эти качества русской фортепианной игры ценились в XIX–XX веках наиболее высоко.

Первые аккомпаниаторы были, как правило, музыкантами-«универсалами»: играли с листа хоровые и симфонические партитуры, читали в различных ключах, транспонировали фортепианные партии. Со временем, в связи с дифференциацией музыкальных специальностей, усложнением и увеличением количества произведений, написанных в каждой из них, эта универсальность стала утрачиваться, и аккомпаниаторы начали специализироваться для работы с определёнными исполнителями.

Почти все выдающиеся композиторы не прошли мимо аккомпанемента. Вспомним яркие примеры сотрудничества: С. Рахманинова с Ф. Шаляпиным; Н. Метнера с немецкой певицей – сопрано Э. Шварцкопф; Ф. Шуберта с известным австрийским баритоном, первым и одним из лучших исполнителей его песен, И. Фоглем; концертное турне М. Мусоргского с певицей Д.М. Леоновой. Великие советские пианисты К. Игумнов, Г. Нейгауз, А. Гольденвейзер, С. Рихтер, М. Юдина периодически появлялись на концертной эстраде в качестве аккомпаниаторов-ансамблистов. Выдающийся английский пианист Дж. Мур выступал аккомпаниатором таких признанных мастеров, как Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф, И. Менухин. Профессиональные творческие союзы выдающихся певцов, инструменталистов и концертмейстеров всегда создавались на принципах психологической совместимости и равнозначности исполнительского мастерства.

Соприкасаясь с оперной, вокальной, инструментальной музыкой, концертмейстерство постепенно обрело статус самостоятельной деятельности, особенность которой проистекает из сосуществования двух функционально различных партий – клавирного аккомпанемента и солирующего голоса или инструмента, их особого ансамблевого взаимодействия.

Пианист – солист и концертмейстер

Порой ансамблевая роль концертмейстера недооценивается. Однако о второстепенности функций концертмейстера говорить неправомерно хотя бы потому, что без его поддержки не может состояться ни одно выступление солиста, а фактура фортепианной партии в вокальных и инструментальных произведениях порой настолько сложна, что требует от пианиста мастерства высокого класса. Плохой пианист никогда не станет хорошим концертмейстером. Но далеко не каждый пианист-виртуоз может стать хорошим концертмейстером. Аккомпанемент – более сложное явление, чем исполнение сольных фортепианных произведений, и концертмейстеру требуются многие дополнительные умения: знание различных певческих голосов, оперной партитуры, особенностей игры на других инструментах.

Специфика, отличающая концертмейстера от пианиста-солиста, в том, что если пианисту-солисту предоставлена полная творческая свобода для раскрытия индивидуальности, концертмейстер всегда находится в определённых ограничивающих рамках, «в тени» солиста. Он должен суметь приспособиться к исполнительской манере партнёра, помочь ему максимально ярко проявить свои возможности, при этом концертмейстеру важно не потерять своё творческое лицо.

По словам А. Майкапара, «...совершенно неверна та позиция, которая гласит, что концертмейстер должен максимально «ступешваться» и дать дорогу солисту. Даже в каких-то неспоримых эпизодах, где солист доминирует, связующие несколько нот музыкального сопровождения соединяют одно построение с другим. Если это будет сделано невнятно, то целостность произведения будет разрушена»¹⁹.

Концертмейстер как участник единого ансамбля

Солист и концертмейстер в художественном смысле – участники процесса «сотворчества», гармоничный ансамбль, который доносит до слушателя целостную концепцию произведения. Игра в ансамбле – это, прежде всего, общие художественные намерения, умение слышать и действовать в унисон. Само слово «ансамбль», по-французски означающее «единство», ставит задачу согласования исполнительского замысла. Чтобы по-настоящему оценить вдохновляющую, эмоционально заряжающую роль аккомпанемента, вспомним ансамблевую игру таких великих музыкантов, как С. Рахманинова, М. Ростроповича, С. Рихтера.

Концертмейстер не «делает фонограмму», он всегда – полноправный партнёр для солиста. Хороший концертмейстер умеет пойти за солистом, а в нужный момент повести за собой, заранее предвидит намерения солиста, умеет поддержать его, особенно в кульминациях, оставаясь при этом незаметным и чутким его помощником. Он обычно сопровождает солиста на всех этапах работы над произведением. Концертмейстерское искусство очень тонкое, требует особого мастерства, чуткости, такта по отношению к намерениям партнёра. Нужна и особая тяга, интерес к этой деятельности. Планка требовательности к этой профессии во все времена необычайно высока, в эту профессию обычно приходят по призванию.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Особенности концертмейстерской деятельности в ДШИ, её исполнительская и педагогическая составляющие

Концертмейстерская деятельность в детских музыкальных школах и детских школах искусств имеет свою специфику, существенно отличаясь от работы с профессиональными исполнителями. Концертмейстеру школы не приходится выбирать себе партнёров, он общается с представителями разных возрастных групп, с детьми с разным уровнем слухового и исполнительского опыта. Независимо от своих природных данных, все дети очень отзывчивы на доброе и участливое к ним отношение. И если концертмейстер не просто выполняет служебные обязанности, а испытывает к ним истинную симпатию, то дети тянутся к нему как к старшему и более опытному товарищу и проявляют большой интерес к такой совместной работе. Очевидно, что на каждом отделении школы имеется своя специфика, и каждый концертмейстер выбирает работу на том отделении, которое наиболее близко его индивидуальным склонностям. Работа в вокальном или хоровом классе значительно отличается от работы с инструменталистами. Так, работая с хоровым коллективом, концертмейстер должен знать основы тех-

¹⁹ Майкапар А.Е. Вокалист нуждается в руководителе... / Передача из цикла «Концертмейстер. Мастер концерта». Радио «Орфей», 08.11.2013.

ники дирижирования, читать четырёхголосные хоровые партитуры. Совершенно особая специфика работы в хореографическом классе. Деятельность концертмейстера в хореографическом коллективе предполагает знание концертмейстером технологии постановки классического, народно-сценического и современного танца. Быть профессионалом в своей области всегда почётно для концертмейстера и удобно для специалистов, с которыми он работает, в этом случае спрос на его мастерство очень высок.

Концертмейстеру в ДМШ и ДШИ нередко приходится сотрудничать с представителями разных специальностей, поэтому также важно развить в себе универсализм, мобильность, умение, в случае необходимости переключаться на работу с учащимися различных специальностей, приспособляться к творческой манере разных преподавателей. Разнообразие специализаций даёт возможность расти в своей квалификации, не сидеть в одном репертуаре, испытать ощущение «чистого листа», решать новые исполнительские задачи, разнообразить приёмы игры и т.д. В условиях детского учебного заведения от концертмейстера требуются не только такт, высокая работоспособность и выдержка, но и знание психологических особенностей возраста учащегося, методики преподавания и воспитания, проведения занятий и репетиций, нужны и специфические знания из других областей искусств.

Концертмейстерство в детском образовательном учреждении включает в себя не только музыкальное сопровождение на уроках, зачётах, экзаменах, концертах, конкурсах, оно содержит в себе и художественно-творческую, и педагогическую деятельность. По словам Е. Шендеровича, одного из лучших в нашей стране пианистов-аккомпаниаторов, педагога, композитора, автора работ, посвящённых вопросам концертмейстерского мастерства («В концертмейстерском классе», «С певцами на концертной эстраде», «О преодолении пианистических трудностей в клавирах» и др.), «...в деятельности концертмейстера объединяются педагогические, психологические, творческие функции. Отделить одно от другого и понять, что превалирует в экстремальных концертных или конкурсных ситуациях, трудно»²⁰.

Педагогическая сторона концертмейстерской работы состоит в развитии музыкальности ребёнка, воспитании творческой индивидуальности, а также в разучивании с солистами нового учебного репертуара. Конечно, концертмейстер не может полностью заменить педагога, ибо не знает всех технологических тонкостей постановки дыхания или игры на инструменте. Но он участвует в совместном становлении исполнительского замысла, в отделке, «шлифовке» произведения и вполне может указать ученику на его ошибки (интонационные, ритмические, направление движения смычка), объяснить особенности мелизматики, рассказать ученику о композиторе, эпохе, истории создания произведения, что усилит мотивацию ученика к творчеству, внесёт элемент разнообразия в занятие. Бывают ситуации, когда педагог по уважительным причинам отсутствует на занятии. В этом случае вся ответственность за грамотное освоение материала, качественное исполнение возлагается на концертмейстера, а исход урока будет зависеть от степени его педагогического таланта. Для осуществления функций художественного руководства, когда нужно быстро и эффективно организовать репетиционный процесс, сплотить коллектив музыкантов и взять на себя ответственность за общее дело, концертмейстеру необходима инициативность. Но такие приёмы, как авторитар-

²⁰ Шендерович Е.А. В концертмейстерском классе. Размышления педагога. – М.: Музыка, 1996. – С. 9.

ность, давление на ученика и «натаскивание», для концертмейстера неприемлемы. Чрезмерная активность аккомпаниатора при отстаивании своей трактовки произведения может отрицательно повлиять на учебный процесс. Вредит и излишняя пассивность аккомпаниатора, его «безликое» присутствие на уроке, что не вызывает вдохновения в учащемся и не развивает его музыкальность. «Блеклое» сопровождение во время выступления лишает солиста тех эмоциональных стимулов, которые заложены композитором в партии аккомпанемента.

Функциональные задачи концертмейстера

Деятельность концертмейстера в детском музыкальном учебном заведении полифункциональна: концертмейстер выступает в разных ролях. На первом этапе работы над произведением он наряду с педагогом является наставником-репетитором, в концертных же выступлениях выполняет роль интерпретатора произведения, являясь равноправным и гибким участником ансамбля.

Ученик, преподаватель и концертмейстер в музыкальной школе – участники единого педагогического процесса. Концертмейстер – не только связующее звено между учеником и педагогом. Он обычно сопровождает все этапы работы над произведением: от начального ознакомления с ним ученика до концертного исполнения на эстраде.

В младших классах, когда ученик разучивает несложные короткие пьесы, роль аккомпанемента очень важна: ребёнок учится прислушиваться не только к своей партии, но и к партии фортепиано. Более обогащённое звучание даёт ему яркое представление о характере произведения, развивает гармонический слух, чувство ансамбля. В средних и старших классах от концертмейстера требуется более кропотливая работа по целостному охвату произведения и воплощению художественного образа.

На этапе «отделки» произведения необходимы многократные проигрывания в «рабочем» темпе, прохождение партий с солистами, иногда без участия педагога. Постепенное совместное «вживание» в образ произведения позволяет выстроить нюансы, темпы, фразировку. Самое ответственное время наступает для концертмейстера в предконцертный или предконкурсный период, когда требуется немало дополнительных репетиций. Необходимо, чтобы концертмейстер объяснял ученику такие ансамблевые моменты, как общность темпа, ритмического движения, динамики исполнения, достижение синхронности, звукового баланса, умение слушать другие партии.

Формы совместного участия концертмейстера и педагога

Успех учебного процесса зависит от творческого союза концертмейстера и педагога, общности установок, рабочих принципов. Формы совместной деятельности концертмейстера и педагога многообразны. Это и совместный показ ученику на уроке всего произведения или отдельных трудных мест, и планирование концертной, конкурсной деятельности учащихся, и общая методическая работа по созданию рабочих, экспериментальных программ, переложений, и открытые уроки зонального и областного уровня и т.д.

Концертмейстер должен знать программу, план каждого года обучения, понимать цель каждого занятия, в зависимости от возраста ребенка, его индивидуальных особенностей, степени одарённости. Хотя построение занятий определяет педагог, но то, на каком эмоциональном уровне пройдут занятия, во многом зависит от концертмейстера.

Ситуации концертного выступления

Психологическая компетентность концертмейстера важна не меньше, чем его исполнительские и педагогические способности. Выступая в ансамбле с учеником, концертмейстер способен реально поддержать юного музыканта, вдохновить на исполнение, вселить веру в успех. Важно суметь психологически настроить солиста, помочь ему обрести уверенность, справиться с эстрадным волнением, эмоциональным напряжением. Концертмейстер ещё до концерта должен провести репетицию в зале, где состоится выступление, отработать сценическую синхронность действий, выстроить звуковой баланс. Во время выступления, находясь с учеником на одной эмоциональной волне, концертмейстер должен суметь справиться с любыми непредвиденными эстрадными ситуациями, по ходу исполнения слухом уловить неточности и произвести их корректировку. «Акомпаниатор должен выручить солиста во всех этих непредвиденных случаях: где-то подыграть нужную ноту, где-то подсказать текст, повторить или растянуть своё вступление, если исполнитель запаздывает. Всё это должно быть сделано «без швов», незаметно для слушателей»²¹. Концертмейстер несёт ответственность за исполнение, конечный результат, за общую целостность произведения. Важно, чтобы случайностей, непредвиденных ситуаций в момент исполнения было как можно меньше. Их помогают избежать, если не избежать, то значительно уменьшить неоднократные обыгрывания программы: это могут быть, например, шефские концерты, выступления перед родителями на классных вечерах. Чем таких выступлений больше, тем более качественно подготовлена программа и более уверенно чувствует себя не только ученик, но и его аккомпаниатор. Важно иметь аудио- и видеозаписи выступлений, анализировать вместе с учениками результаты исполнения. Удачные выступления особенно благотворно влияют на детей, пробуждают их интерес к творчеству, к разучиванию новых произведений. Общие интересы и цели всегда способствуют установлению более доверительных, дружеских отношений с учащимися.

О составных элементах профессионализма концертмейстера

При всём разнообразии и особенностях работы в разных классах и на различных отделениях ДМШ и ДШИ можно выделить общие, специфические черты, образующие такое понятие, как профессионализм концертмейстера. Вот некоторые его основные составляющие:

1. Тонкий слух, воля и самообладание. Наличие артистизма, что невозможно без развитого воображения. Воображение – основополагающая черта, определяющая способность человека к творчеству. Дж. Мур писал о том, что в работе концертмейстера развитое воображение важнее технических навыков. «Богатое воображение создаёт образы, и, следуя им, продумывая звучание каждой фразы, исполнитель обретает вдохновение... Никакие природные физические данные – особые руки, красивый голос – не заменят воображения: если его нет, нельзя даже и помышлять об артистическом пути. Овладевая мастерством аккомпанирования, достигая высот ремесла, исполнитель должен суметь сохранить свежесть художественного восприятия, непосредственность музыкального высказывания, так как истинное мастерство проявляется только лишь в том случае, когда оно не ощущается, то есть исполнять надо так, будто никаких предварительных знаний у тебя и нет»²².

²¹ Шендерович Е.А. В концертмейстерском классе. Размышления педагога. – М.: Музыка, 1996. – С. 90.

²² Мур Дж. Певец и аккомпаниатор. Воспоминания. Размышления о музыке: Пер. с англ. – М.: Радуга, 1987.

2. Хорошая пианистическая оснащённость, грамотное в техническом и в музыкальном плане владение роялем, культура звукоизвлечения. По словам Г.Г. Нейгауза, «То, что на нас действует как прекрасный звук, есть на самом деле гораздо большее, – это выразительность исполнения, то есть организация звука в процессе исполнения произведения»²³.

3. Организующее «дирижёрское» начало, целостный охват формы произведения, умение не только идти за солистом, но и вести за собой. Концертмейстера можно назвать одновременно и дирижёром, и режиссёром, и драматургом всего исполнения. Он задаёт темп, характер произведения, общее музыкальное состояние, которое передаётся солисту. Как отмечают многие солисты, именно ясность, убедительность намерений концертмейстера создают ощущение комфорта, удобства исполнения. Е. Шендерович в профессиональной деятельности концертмейстера на первое место по значимости ставил обеспечение удобства для солиста.

4. Непременное качество – интуиция: важно предчувствовать заранее, что и как будет исполнять партнёр, мысленное «пропевание» вместе с солистом каждого звука. Такие качества, как быстрота реакций, мобильность, «схватывание на лету», особенно важны во время концертного исполнения. Иногда солист, особенно, если это ученик, в силу волнения может взять неверный темп, слишком быстрый или замедленный. В этом случае задача концертмейстера – незаметно скорректировать темповые отклонения. Е. Шендерович в книге «С певцами на концертной эстраде» писал: «Концертмейстеру необходимо точно почувствовать тот момент, когда его солист чуть-чуть отошёл в сторону от задуманного, и пойти за ним, помогая открытию каких-то новых чувств и настроений. Степень талантливости заключается в этих «чуть-чуть». Чуть-чуть иначе построить фразу, и она заиграет другими красками, чуть-чуть изменить интонацию или произнести слова, и появится удивительная трепетность и возвышенность, чуть-чуть по-другому зазвучит мелодия у инструмента, и содержание наполнится новым значительным смыслом, а произведение обогатится неизвестными доселе чувствами и эмоциями. Чуткость партнёров – вот обязательные качества ансамбля, залог живого музицирования, естественного сиюминутного высказывания»²⁴. И. Гофман советовал: «...старайтесь... всё время предугадывать намерения вашего солиста, ибо такое предугадывание и составляет душу аккомпанемента»²⁵.

5. Совместное исполнение должно быть однородным, слитным. Важно контролировать ансамблевый звуковой баланс, выстроить соотношение звучности фортепиано (тембр, динамика, агогика) с возможностями голоса, солирующего инструмента или ансамбля. Если концертмейстер не почувствует меру, «перекроет» солиста, ансамблевый баланс нарушится. Важна синхронность исполнения: точность вступления, заключения, снятия звука, единство фразировки. Достижение синхронности – ритмической, динамической, интонационной, штриховой – требует кропотливой работы, немалых затрат физических и душевных сил. «При нахождении звукового баланса многое зависит от масштаба голоса или инструмента, которому вы аккомпанируете... Высокие голоса требуют более основательной поддержки, голоса поглубже – баритон и бас – требуют осторожного обращения, как и виолончель», – советует Дж. Мур²⁶.

²³ Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1988. – С. 65.

²⁴ Шендерович Е.А. С певцами на концертной эстраде. – Иерусалим, 1997. – С. 35.

²⁵ Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. – М., 1961. – С. 177.

²⁶ Мур Дж. Певец и аккомпаниатор. Воспоминания. Размышления о музыке: Пер. с англ. – М.: Радуга, 1987.

6. Одно из самых главных качеств – умение сразу охватить характер и настроение произведения, быстро читать с листа фактуру разного типа, выделяя в ней главное, способность читать текст не «нота за нотой», а суммарно, крупными звуковыми комплексами. Особенно необходимо умение охватить целиком весь нотный текст в «авральных» ситуациях, не оставляющих концертмейстеру времени для знакомства с новым произведением. Содержательное исполнение вытекает из многоплановости фактуры: фактура создаёт образ, который подсказывает звуковое решение, что, в свою очередь, заставляет искать наиболее рациональные технические приёмы. Важно умение дублировать сольную мелодию в партии фортепиано, что требует частичного, по ходу исполнения, изменения фактуры. Иногда требуется упростить сложную фактуру сопровождения, не изменяя её стиливых особенностей, переложить неудобные или технически сложные аккомпанементы, не нарушая общего замысла произведения. Особо значима организующая мелодическая линия баса: бас – основа гармонии, качественное ведение мелодической линии баса скрепляет всю фактуру. Очень важно проследить, как басы и аккордовые построения готовят кульминацию. При исполнении с листа важно «внутреннее предслышание», умение смотреть на несколько тактов вперёд, чтобы зрительное и внутреннее слуховое восприятие нотного текста предшествовало реальному звучанию. Исполнение с листа всегда показывает степень развития «внутреннего слуха». На вопрос «Как научиться аккомпанировать с листа?» И. Гофман отвечал: «Развивайте своё умение читать с листа, много играя аккомпанементы, и старайтесь во время исполнения своей партии читать и внутренне слышать также партию солиста»²⁷.

7. Умение транспонировать входит в число непереносимых условий, определяющих профессиональную пригодность концертмейстера. В вокальном или хоровом классе концертмейстеру нередко требуется сыграть аккомпанемент в другой тональности. Это объясняется тесситурными возможностями голосов, а также состоянием певческого аппарата на данный момент. Умение транспонировать необходимо и при работе с духовиками. Для успешного транспонирования пианист должен хорошо усвоить курс гармонии и иметь навыки исполнения гармонических последовательностей на фортепиано в различных тональностях.

8. Иногда требуются навыки импровизации: умение досочинить фактуру в определённом стиле, жанре, используя разные типы аккомпанеента, создать элементарную импровизацию вступления, отыгрышей, заключения, аккомпанировать по слуху, подбирать гармонии к заданной теме в несложной фактуре и т.д.

9. Необходимо хорошо ориентироваться в музыкальной форме, гармонической и метроритмической структуре сочинения, знать аппликатурные формулы диатонических и хроматических гамм, арпеджио, аккордов.

10. Ансамбль не может состояться, если концертмейстер не имеет представления о диапазоне голосов при работе с певцами, о приёмах игры на солирующем инструменте, его возможностях, особенностях звукоизвлечения. Важно понимать специфику инструментального и вокального исполнительства: штрихи (у струнников), дыхание (у певцов и духовиков), агогика (у тех и других), особенности тесситуры (у вокалистов).

11. Важно точно выявлять жанровую принадлежность произведения, представлять характерные фактурные особенности, присущие различным ком-

²⁷ Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. – М., 1961. – С. 177.

позиторским стилям. Так, например, стиль Моцарта классичен, фактура ясна, прозрачна, ритм определен. Для Бетховена типичны построения по звукам аккордов и диатоническим гаммам. Для Рахманинова характерна густая фактура, обилие подголосков, полиритмия – сочетание двух восьмых с триолями, выражающее состояние эмоционального напряжения. В романсах Бородина нередко секундовые и квартовые гармонические сочетания, в фактуре произведений Брамса часто присутствуют терции и сексты и т.д. Чтобы почувствовать музыку различных стилей, овладеть стилем какого-либо композитора, нужно сыграть много его произведений.

12. Для академического исполнения важны правильный выбор редакции произведения, точное следование авторскому тексту, особенно при исполнении музыки прошлых веков, стиль которой не допускает исполнительских вольностей. Иногда концертмейстеру приходится исправлять ошибки, неточности в нотных изданиях.

13. Очень важна общая эрудиция. Дети по причине любознательности всегда задают много вопросов, и не только из области музыки.

14. Концертмейстер должен иметь разнообразный репертуар. Необходимо его постоянное расширение, освоение новых сочинений, повышение исполнительского мастерства и квалификации на специальных курсах, самообразование, изучение музыкально-педагогической литературы.

Этот перечень профессиональных качеств достаточно велик, но каждый концертмейстер смог бы его дополнить, вспомнив что-либо важное из своей практики.

Статус профессии в наши дни

Труд концертмейстера в ДМШ и ДШИ приравнен к труду педагога, а престиж концертмейстерской профессии поддерживается не только профессиональными, но и многочисленными зональными, межзональными, областными, всероссийскими и международными конкурсами и наградами – дипломами. Статус профессии значительно вырос в связи с созданием в 2003 году Региональной Общественной организации Гильдия пианистов-концертмейстеров, объединяющей людей этой профессии в России и за рубежом. Первым Почетным членом Гильдии стал выдающийся пианист В.Н. Чачава. Гильдия занимается вопросами социального и творческого статуса профессии, поддержкой конкурсов и фестивалей, организацией и проведением творческих школ в регионах, лекций и мастер-классов с участием крупнейших российских и зарубежных специалистов. Важнейшей сферой деятельности Гильдии является ежегодная «Школа Концертмейстерского Мастерства» – цикл недельных ежедневных занятий с целью повышения исполнительского мастерства и педагогической квалификации, который традиционно проходит в Москве в середине января с участием ведущих профессоров Московской консерватории, РАМ им. Гнесиных, зарубежных специалистов. Стать членом Гильдии может любой пианист-концертмейстер.

Бурно развивающиеся сейчас в сфере образования инновационные технологии позволяют концертмейстеру взять их на вооружение и использовать в повседневной деятельности. Получить редкие ноты из нотных архивов, справочную информацию, найти с помощью интернет-ресурсов и сравнить разные интерпретации одного и того же сочинения, воспользоваться компьютерной программой, позволяющей транспонировать на любой интервал, распростра-

нить собственный опыт, ознакомиться с опытом коллег – это лишь некоторые возможности современных инновационных компьютерных технологий. Владение ими значительно расширяет, обогащает профессиональные навыки концертмейстера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Значение концертмейстерской деятельности в ДШИ

Создание условий для полноценного, всестороннего развития ребёнка является важнейшей задачей современной музыкальной педагогики. Концертмейстерская деятельность в ДМШ, ДШИ играет большую воспитательную роль, она духовно развивает ребёнка, формирует его эстетический вкус, общий культурный уровень. Хороший концертмейстер – это в одном лице педагог, психолог, организатор и воспитатель-наставник. Специфика концертмейстерской деятельности в рамках детской школы искусств подразумевает интеллектуально высокий уровень, грамотный педагогический подход и эмоциональную гибкость. Основная задача концертмейстера – привить учащимся любовь и уважение к музыке, развить в них артистизм, интерес к концертной деятельности, совместному исполнительству. Приспособившись к личности и исполнительской манере конкретного ребёнка, помочь юному исполнителю в образно-эмоциональной форме выразить своё понимание музыкального произведения. Только в ансамбле с концертмейстером ребёнок способен по-настоящему ощутить радость музицирования, осознать себя маленьким артистом, почувствовать то, что он играет.

Важно помнить, что в процессе публичного выступления главная задача концертмейстера и солиста – выступить в роли грамотных интерпретаторов авторского замысла. Наполнить смыслом нотные знаки, раскрыть их внутреннее содержание, опираясь на стиль эпохи – необычайно трудная задача, но именно качество её выполнения демонстрирует уровень исполнительского мастерства.

«Музыка обретает жизнь в исполнении. И мысль о том, чтобы даровать жизнь шедевр, должна возвышаться в сознании каждого музыканта»²⁸.

Литература и материалы

1. Бах К.Ф.Э. Опыт истинного искусства клавирной игры. Трактат, 1753. Книга 1: Пер. с нем. Е. Юшкевич. – СПб.: Издательский дом EARLYMUSIC PUBLISHING HOUSE, 2005. – 172 с.
2. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. – М., 1961. – 224 с.
3. Залите А., Михайлюкова Е. Я – концертмейстер: Мет. пособие для концертмейстеров ДМШ и ДШИ. – СПб.: Изд-во «Союз художников», 2012. – 32 с.
4. Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента: Мет. основы. – Л.: Изд-во «Музыка», 1972. – 80 с.
5. Майкапар А. Е. Вокалист нуждается в руководителе... / Передача из цикла «Концертмейстер. Мастер концерта». Радио «Орфей», 08.11.2013.

²⁸ Майкапар А. Е. Вокалист нуждается в руководителе... / Передача из цикла «Концертмейстер. Мастер концерта». Радио «Орфей», 08.11.2013.

6. Мур Дж. Певец и аккомпаниатор. Воспоминания. Размышления о музыке: Пер. с англ. – М.: Радуга, 1987. – 427 с.
7. Паправник Э.Ф. Записки. Воспоминания.
8. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. – М.: Музыка, 1988. – 240 с.
9. Шендерович Е. А. В концертмейстерском классе. Размышления педагога. – М.: Музыка, 1996. – 204 с.
10. Шендерович Е. А. С певцами на концертной эстраде. – Иерусалим, 1997. – 248 с.

*Клименков Антон Владимирович,
преподаватель теоретического отдела*

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛАХ ИСКУССТВ

Проблемы и перспективы

ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи предмета «Музыкальная литература» в школах искусств

Музыкальная литература является одной из «несущих стен здания» начального музыкального образования в России, наряду с инструментальным исполнительством, сольфеджио и хором. Из всех перечисленных дисциплин музыкальной литературе поручена стратегическая цель – воспитание человека, любящего, ценящего и понимающего классическую музыку.

Не секрет, что подавляющее число учеников музыкальных школ и школ искусств не избирают в будущем путь профессионального музыканта, их исполнительские навыки без постоянной практики, как правило, постепенно угасают, пока не исчезнут совсем. Слуховые навыки, наработанные с помощью занятий по сольфеджио, без постоянного «тренажа», в котором после окончания музыкальной школы уже нет необходимости, тоже забываются. И лишь музыкальная литература не требует постоянной профессиональной практики и чрезмерных усилий. Однажды «заложенные» в голову ребенка знания по этому предмету останутся с ним навсегда. Если в период обучения в школе искусств ребенка научить интересоваться классической музыкой, любить и понимать ее, то дальше он сам продолжит процесс своего культурного роста, даже не будучи профессиональным музыкантом. Вот почему так важно правильно преподавать этот предмет на начальном уровне.

Педагог должен обучить функциональной грамотности – необходимым теоретическим знаниям, чтобы ученики могли увидеть и понять «состав» классической музыки; научить и показать им то, в чем состоит ее превосходство. Активизировать творческий потенциал детей. Развить способности к сопереживанию, соучастию, сочувствию, чтобы ребенок мог самостоятельно осознать, почему, например, второй концерт Рахманинова лучше, выше, сложнее популярной эстрадной песни, не способной произвести подобные же впечатления, связать этот факт с ее простой, в отличие от классического образца, структурой. С первых шагов нужно захватить власть над умами учащихся, увлечь их музыкой. Это необычайно трудно сделать в наше время, когда так называемая «популярная» неакадемическая музыка, не требующая умственного напряжения для понимания, звучит буквально отовсюду. В этой неравной битве перед нами, музыкантами-педагогами,

стоит сложная задача: доказать превосходство классической музыки. Сделать это следует как можно раньше, пока вкус ребенка еще не до конца сформирован «легкой» музыкой. Поэтому так важно начать изучение предмета в раннем возрасте, погрузить учащихся в высокохудожественную атмосферу классической музыки и сделать так, чтобы именно она окружала их все время. После того как результат будет достигнут, никакие влияния извне его не разрушат. Понимая и любя классическую музыку, ребенок более не отступится от нее в сторону более простой популярной музыки, так как классика станет для него такой же понятной. За весь период обучения он постепенно «дорастает» до понимания, чувствования «великих образцов». Это возможно, если он постоянно ощущает себя в некоем культурно-историческом музыкальном пространстве, созданном на уроке педагогом. Музыка должна стать особым миром, в жизни которого учащиеся принимают непосредственное участие. Собственно рассказ, лекцию необходимо сопровождать демонстрацией различными аудиовизуальными пособиями для создания наиболее полной картины. Можно устраивать презентации.

Образовательный музыкальный процесс не должен отставать от технического прогресса. Чтобы привлечь стабильное внимание ученика, в ход должны пойти любые достижения науки и техники: от просмотра DVD-дисков с музыкальным материалом до различных мультимедийных приложений, в том числе обучающих игр. Игровой характер происходящего крайне важен для маленьких детей, а в наше время, когда компьютер есть почти у каждого, подобного рода продукты можно и нужно поставить на службу основной цели предмета. Стоит отметить, что игровые приложения давно используются в индустрии шоу-бизнеса, и даже при их качестве имеют стабильный спрос среди детей и родителей. Аналогичных приложений в среде классической музыки очень мало (о них рассказано в главе «Перспективы»), следует подробнее развивать это направление вследствие его важности.

Но каким бы качественным и современным не был процесс преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе или в школе искусств, рано или поздно неизбежно возникает вопрос о выборе учебного пособия для учащихся. Почему оно необходимо? Ввиду специфической природы предмета музыкальная литература, не предусматривающего многократного повторения материала в течение четверти (в отличии, скажем, от сольфеджио), для педагога становится совершенно невозможным в рамках установленного государственным стандартом времени урока восполнить пробелы в знаниях учеников, по тем или иным причинам пропускающих занятия. В этом случае покупка учебного пособия является допустимым компромиссом со стороны педагога.

Случается, что педагог делает акцент на прослушивание большего количества музыкального материала с комментариями к нему, нежели на лекционной части урока, оставляя без внимания какие-либо исторические, эстетические, либо биографические подробности. Существует целый ряд программ, построенных по этому принципу. Эти самые подробности предлагается оставить «на совести» учащихся, которые должны почерпнуть их из предлагаемых учебников.

Немаловажен и тот факт, что установленный государством стандарт на продолжительность урока длиной в сорок пять минут, давно не соответствует, да и с самого начала не соответствовал современным потребностям. Наши познания в истории музыки постоянно расширяются, в последние десятилетия появилось большое количество музыкального и фактического материала, о котором теперь можно свободно рассказывать. Но по-прежнему огромный пласт зарубежной и отечественной музыки остается за кадром уже не потому, что «нельзя», а потому что некогда. Вновь на помощь приходят учебные пособия,

разнообразные «расширенные курсы», в которых можно узнать, к примеру, что произошло в Европе после Шопена, и в России после Шостаковича.

Пособия также предлагают готовые варианты домашних заданий, творческих работ, что наполняет урок игровыми элементами. В качестве плюсов можно назвать также лучшая усвояемость материала, разнообразие методов работы, повышение интереса к предмету и развитие творческих способностей учащихся.

Все вышеперечисленное, а также применение законодательного акта о свободе выбора педагогом учебной программы в условиях рыночной экономики, породили солидное количество учебных пособий, на которые имеется постоянный спрос. С каждым годом количество их растет, география расширяется, написанием занимаются и педагоги ДШИ, и доктора искусствоведения.

Каждый новый автор в своем труде считает долгом раскритиковать существующую «официальную» программу, назвать главные проблемы преподавания музыкальной литературы в наше время и предложить свой оригинальный метод их решения.

Ни для кого не секрет, что идеального пособия не существует: везде есть пробелы, недостатки и недочеты. Конечно же, можно было бы комбинировать различные издания, но этот факт явно отрицательно скажется на финансовом и эмоциональном состоянии родителей учащихся. Недостатки покрыть невозможно, так как при их исправлении получится уже другой учебник со своими недостатками. В настоящей работе сделана попытка проанализировать современный арсенал учебных пособий и спроектировать некую модель идеального учебного пособия, вывести те качества, какими он должен обладать, какой материал содержать.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Обзор

Рассматриваемые пособия по музыкальной литературе для школ искусств могут быть распределены на несколько условных групп.

Первая группа представлена *официальными государственными методическими программами, рекомендациями по преподаванию музыкальной литературы в ДМШ или ДШИ*, а также другими не менее интересными авторскими программами. В эту же группу отнесены рекомендованные образовательные программы для студентов-практикантов музыкальных училищ, проходящих педагогическую практику в ДМШ.

Рассмотрим наиболее важные и интересные из них.

Самой распространенной в нашей стране является программа А. Лагутина [22], ставшая наследницей предыдущего образца, выпущенного Всесоюзным методическим кабинетом в 1982 году. Она не только сохраняет ряд тем и музыкальных произведений для прослушивания и анализа, но также и привносит новые. На основе этой программы большое количество современных учебников. Эти два факта позволяют назвать ее неким негласным «стандартом» среди образовательных программ.

Помимо традиционных сведений о содержании предмета и его объеме, порядке прохождения учебного материала по годам обучения и кратких методических рекомендаций для преподавателя, автор вводит существенные положения по методике преподавания. Так, в пояснительной записке раскрывается содержа-

ние предмета по составляющим его компонентам (музыка – знания о музыке – умения и навыки), комментируется содержание каждого из разделов, даются рекомендации по планированию учебного процесса и осуществлению контроля за усвоением учащимися содержания предмета. Рекомендации общего характера, а также те, что непосредственно связаны с конкретными темами и даже отдельными произведениями, составляют существенную сторону работы, отличающую ее от предшественницы.

Программа ориентирована на творческий подход преподавателя к своей работе, автор оставляет возможность планировать и строить учебный процесс достаточно свободно, ориентируясь не только на приведенные рекомендации, а также на собственный опыт и на способности детей.

В основу систематизации учебного материала положен хронологическо-тематический принцип, традиционный для предмета. Линейное расположение материала дает возможность познавать конкретные явления художественного творчества, знакомиться с биографиями и творческим наследием великих композиторов и одновременно видеть взаимосвязь эпох и стилей, представлять процесс развития музыкального искусства, смену художественных направлений, историческую обусловленность отдельных этапов музыкального искусства.

Наиболее «экзотической» является методическая программа Е. Лисянской [24], она претендует на полную самостоятельность, исключает использование учебных пособий, коренным образом меняет планировку курса, а также преследует иные методические цели. Она уникальна настолько, что если начинать ею пользоваться, то это должны сделать все преподаватели в школе. Соответственно, ее трудно ввести с нуля, зато легко поддерживать.

Основная методическая цель – научить ребенка разбираться в музыкальном произведении, научить самостоятельно и грамотно высказываться о нем. Основная форма работы на уроке по программе – слушание музыкальных произведений и рассказ о своих впечатлениях непосредственно в процессе слушания или сразу после него. Педагог не должен забирать инициативу у учащихся, лишь подсказывать и направлять их. Домашнее задание предполагает совершенно иной тип деятельности – письменную работу. В различных словарях, энциклопедиях нужно искать и переписывать теоретический материал заданной тематики. Таким образом, на самостоятельное изучение учащихся остается практически все, не связанное напрямую со слушанием музыки, которым весь урок занимается с детьми преподаватель. Оставляя за кадром рассказ о жизни, личности и творчестве композитора, программа выбивает музыку из исторического процесса, помещая ее в вакуум. Изучая такую «абсолютную» музыку, невозможно провести не только общекультурные связи, но порой, и исторические. Конечно, на восстановление этой утраты и даются домашние задания, но их число никогда не восполнит обозначенные недостатки. Соответственно заявленному, строится и планировка курса. В основе программы лежит жанровый принцип – определенный жанр во всей своей полноте изучается целую четверть. В следующей четверти – другой жанр, и так далее. Такой метод позволяет включить в курс больше музыкальных произведений и ознакомиться с ними более подробно.

Первый год обучения не обнаруживает существенных отличий.

Второй и третий годы построены по обозначенному жанровому принципу. Изучаемые в эти годы жанры в пределах каждой четверти совпадают:

- 1 четверть: вокально-хоровой;
- 2 четверть: инструментальный;

именно такому подходу освоения музыкального материала, есть возможность ознакомиться с огромным количеством разностилевой музыки, более полно представить музыкальную атмосферу XX века. Учащиеся узнают о существовании таких направлений, как неоромантизм, неоклассицизм, неофольклоризм, урбанизм и многих других.

В последние годы музыкально-теоретические циклы обогащаются новыми для школ искусств курсами: появляются предметы «История искусства», «Эстетика» и другие, находящиеся в русле общехудожественного направления.

Уникальная программа Е. Муравьевой построена исключительно на восприятии музыки в контексте эстетики изучаемого времени [26], а также на общекультурных связях музыки и других искусств.

В содержание курса входит изучение разнообразных проявлений художественного гения разных стран в каждую конкретно-историческую эпоху, различных видов художественной деятельности в их взаимовлияниях, общих закономерностей художественного развития в контексте его социальной и культурной истории.

Стоит сказать, что по планировке курса музыке не принадлежит главенствующая позиция, она является лишь составной частью изучаемого материала, наряду с живописью, литературой и театром.

Вторая группа – это «классические» учебники, созданные в советское время и частично переработанные под современные реалии, а также учебники, расширяющие курс музыкальной литературы, изменяющие его внутреннее содержание, также снабженные приложениями-тетрадами, либо мультимедийными дисками.

В советское время курс музыкальной литературы был обеспечен учебниками, которые легко было узнать по портретам шести различных композиторов на обложке [39; 40; 45]. Эти книги переиздавались множество раз, вплоть до последних лет, но совершенно без изменений. Поэтому в них постоянно ощущается влияние советской идеологии. В малом количестве в книге по музыке зарубежных стран, в большом – в пособии по русской музыке, и в совершенно зашкаливающем – в учебнике по музыкальной литературе советского периода. Несмотря на распад соответствующего государства, слово «советский» осталось на обложке. В редких обзорных лекциях приводятся цитаты Ленина по тому или иному вопросу, в композиторе и его сочинениях отыскиваются народные истоки творчества, методическая цель книг направлена на воспитание патриотических чувств и гордости за свою культуру во многом в ущерб изучаемой музыки. Стиль текста неоднороден, то впадает в пафос, то переходит в «сюсюканье». Хронология повествования разрывается за счет практически полного отсутствия необходимых обзорных «переходных» разделов или их чрезвычайной краткости и неинформативности. Взгляд на исторические события, предпосылки, факты биографии композиторов и их сочинения никак нельзя назвать современным, соответствующим действительности. Встречается неграмотность, например о Бахе: «Обычно и месса и «страсти» представляли собою хоровые песнопения в католической церкви <...> Церковное начальство было явно недовольно музыкой Баха. Как и в прежние годы, ее находили слишком яркой, красочной, «человечной». И действительно, музыка Баха не отвечала, а скорее противоречила строгой церковной обстановке, настроению отрешенности от всего земного» [39, 6]. Определение «пассионов» не верно, представление о личности Баха искажено.

В результате учебники представляют собой именно те самые небольшие «портреты композиторов на обложке», без всякой связи между ними. Количест-

во анализируемых сочинений не велико. Совершенно невозможно «окунуться» в мир музыки, занимаясь по этим книгам.

В настоящее время появились учебники других авторов, представляющие реальную альтернативу устаревшим пособиям.

Пособия для *первого года обучения* имеют между собой ряд сходств: так абсолютно в каждой книге большое внимание уделяется развитию гибкого, творческого мышления, присутствуют соответствующие задания. Приводятся общеисторические сведения, а также проводятся параллели с другими искусствами. Присутствует много музыкальных примеров из популярного детского репертуара, включая музыку XX века, рассматриваются сочинения, которые никогда больше не будут фигурировать в курсе музыкальной литературы. Это «Петя и Волк» С. Прокофьева, «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова, «Орфей» К.В. Глюка, «Путеводитель по оркестру» Б. Бриттена, «Детская» М. Мусоргского. Также эти книги обнаруживают и некоторое разнообразие в методах решения поставленных методических задач.

Учебник З. Осовицкой и А. Казариновой [31], написанный на основе пособия этих же авторов «В мире музыки» 1996 года выпуска, следует контурам тематического плана программы А. Лагутина. Помимо всех вышеперечисленных общих положительных моментов, обладает одной важной особенностью. В главе «музыка и театр» подробно разобраны «Пер Гюнт» Э. Грига, «Щелкунчик» П. Чайковского, «Руслан и Людмила» М. Глинки – произведения сказочно-фантастической тематики. Ценно, что первое представление о таких сложных жанрах, как опера и балет дано именно посредством сказки, в текст которой очень ловко «встроено» объяснение различных функциональных деталей, таких как итальянские обозначения темпов, динамика, штрихи. Объяснение происходит как бы невзначай, при встрече с новым словом, а не объясняется в отдельной главе.

В комплекте с учебником даются четыре тетради хрестоматий с фрагментами музыкальных произведений, изучаемых в курсе, по одной на каждую четверть. Они дополняют уже рассмотренные в курсе произведения, а также приводят множество новых примеров. Ни одно из этих произведений ребенок не сможет сыграть сам, так как все примеры даны в оригинале (например, сканированные страницы из клавира оперы «Руслан и Людмила»). Хрестоматия служит скорее для удобства педагога, которому не нужно будет подбирать, и носить с собой толстые фолианты ради небольшого примера.

Также на программе А. Лагутина базируется *учебник А. Фролова [52]*, который обладает и некоторыми особенностями. В частности, период обучения музыкальной литературе увеличен до пяти лет, предполагается расширить материал первого года так, что он займет два года. Учебник представляет собой единое целое, но «разбит» на две части – книги для 3-го и для 4-го классов, что и позволяет уделить каждой теме значительно больше времени. В книгу для 3-го класса входят разделы о средствах музыкальной выразительности, музыкальных жанрах и инструментальной музыке, связанной с движением. Для 4-го – о музыкальной форме, о вокальных жанрах, программно-инструментальной музыке, музыкально-театральных жанрах. Все разделы значительно расширены и углублены. Например, в главе об опере ее развитие прослеживается от Монтеверди до XX века. Такого не было ни в одном учебнике. В конце каждой части есть обширный и доступный справочный материал. Цель учебника – не только снабдить учеников знаниями о музыке, но также дать им четкую музыкально-теоретическую базу для дальнейшего прохождения курса. Наличием значительной музыкально-теоретической базы учебник и отличается от аналогичных пособий.

Пособие Я. Островской и Л. Фроловой [34] дает конкретные знания, необходимые музыканту в будущем, без которых в дальнейшем невозможно изучать творчество композиторов разных стран и направлений. Основу учебника составляют определения, которые расположены по тематическим разделам и снабжены нотными примерами. Издание дополнено нотным приложением и рабочей тетрадью, в которую вынесены практические задания по одному на каждую тему. Они разнообразны по форме и включают в себя помимо обыкновенных вопросов еще и множество творческих задач, музыкальных кроссвордов, способствующих освоению музыкальной терминологии. Учебник ставит своей целью не столько привлечение внимания учащихся к предмету, сколько передачу им максимально возможного количества знаний, необходимых в будущем.

Учебник Д. Золотницкого [9] дает возможность учащимся подробно познакомиться с музыкальной историей Средневековья и Возрождения. По программе данные темы относятся к уровню училища или даже вуза, но учебник написан понятным для детей языком без привлечения теоретических сложностей.

Будучи написанной для 4-го класса, книга не может обойтись без базовой необходимой информации, поэтому первая глава посвящена выразительным средствам музыки, а вторая – русскому народному творчеству (календарные песни годового земледельческого круга, семейно-бытовые и обрядовые песни, свадьба, былины и скоморошины, протяжные лирические песни). Этот материал представлен намного шире, чем в других учебниках за 4-й класс. Следующая глава посвящена путям развития многоголосия, рождению новых жанров, т.е. духовной музыке Средневековья. Далее по контрасту следует светская: в четвертой главе речь идет о замковой и городской музыкальной культуре (трубадурах, труверах, миннезингерах, мейстерзингерах), после чего изучается культура Возрождения (искусство Италии и других стран, развитие вокальной и инструментальной музыки, усложнение сольных и ансамблевых инструментальных жанров).

Уникальность данного учебника в том, что он знакомит своих читателей с маленькой детской, но все же, историей музыки, которую очень и очень многие увидят в своей жизни еще раз.

Теперь обратимся к пособиям, посвященным *второму и третьему годам обучения*. В каждом из них используется совершенно другой стиль речи без «выпаденний» в пафос, убрана идеология. Видны отличия в оценке исторических предпосылок, событий, музыкального материала. В тексте также приводится историческая, общекультурная информация. Биографии композиторов объемные, имеется множество портретов, в том числе в цвете. Не осталась в стороне и музыка. Все образцы изучаются подробно, снабжены большим количеством музыкальных примеров. Вопросы патриотической тематики несколько переформулированы, но присутствуют, добавлены чисто музыкальные вопросы. Монографические разделы скрепляются обзорными, что восстанавливает хронологическую последовательность событий, фрагментированную в советских аналогах.

Например, в *пособии В. Брянцевой [2]* присутствуют разделы «Музыка от древних времен до Баха», «О формировании классического стиля в музыке». В заключении на оставшихся пяти страницах предпринята попытка рассказать о том, что случилось в истории музыки после Шопена. Касательно каждой страны дана небольшая информация о ее культуре, композиторах и их сочинениях второй половины XIX века. Также присутствует перечисление зарубежных композиторов и композиционных техник XX века. Но какого-либо добавления в плане музыкального материала не наблюдается.

Одно из главных достоинств учебника *И. Козловой [20]* – наличие главы «Русская музыка с древнейших времен до XVIII века», где рассказывается о церковной музыке. Выбор произведений стал иным по сравнению с советским аналогом, однако не за счет увеличения их количества, а даже некоторого уменьшения. Удалены одни произведения, добавлены другие. Исчезла «Русалка» Даргомыжского, исчезли «Картинки с выставки», вместо романсов Бородина добавлена вторая симфония.

Особый интерес представляют учебники, посвященные *последнему году обучения*. Отличительные черты, характерные для учебников второго и третьего годов обучения, также присутствуют. Но разрыв между советскими и современными образцами колоссален именно тут. Фундаментальные изменения, в первую очередь, коснулись всего названия и, как следствие, выбора музыкального материала. Раньше учебник назывался музыкальная литература советского периода, теперь – отечественная музыкальная литература. Соответственно изучается творчество композиторов, по своему происхождению принадлежавших к России, количество которых увеличено.

Таков учебник *О. Аверьяновой [1]*, в нем отражен весь XX век в отечественной музыке. По сравнению с советским аналогом он увеличен ровно в два раза, включает в себя всю необходимую информацию для учащихся. По стилю написания, по сложности использованного материала пособие даже несколько превышает уровень школ искусств. Включены С. Танеев, А. Глазунов, А. Лядов, А. Скрябин, С. Рахманинов, И. Стравинский, С. Прокофьев, Д. Шостакович, Г. Свиридов, Р. Щедрин, А. Шнитке, Б. Тищенко, С. Губайдуллина, А. Петров, Э. Денисов и В. Гаврилин. Набор впечатляющий. Естественно, творчество композиторов конца XIX века и последней трети XX века дано обзорно, что не исключает нотных примеров их произведений и характеристики стиля. В обзорах не нашлось места для А. Хачатуряна, ему было отказано в «российском» отечестве. Для «крупных» композиторов увеличено количество анализируемых сочинений. Например: Квартет, «Казнь Степана Разина» Шостаковича, «Ромео и Джульетта», «Золушка» Прокофьева. В обзоре отечественной музыки 1920-х годов упомянуты урбанистические течения, а также композиторы, покинувшие СССР. Дана краткая характеристика авангардных композиторских техник. Биографии, помимо полноты излагаемых фактов, содержат еще и информацию о стиле композитора.

Таким образом, пособие представляет собой практически полное собрание отечественной музыки XX века, вопрос лишь в том, как все успеть и что останется в голове учащихся от такого калейдоскопа композиторов и стилей, на которых XX век богат более всех других.

Теперь рассмотрим необычные инновационные пособия, а также комплекты учебников, написанные одними авторами.

Одним из таких авторов является *М. Шорникова*, написавшая четыре книги, обеспечивающие полный курс музыкальной литературы. Это позволило значительно расширить рамки, установленные государственными стандартами, а также успешно выполнять эту индивидуальную планировку на практике. Одной из методических задач пособия считается подготовка активных слушателей и любителей музыки, поэтому в учебник включен достойный объем ознакомительного материала, адресованного детской аудитории. Например, проходящая через все четыре тома рубрика «Рассказывают, что...», а также «Любопытные истории из жизни музыкантов». Таким образом, книга может использоваться в качестве занимательного чтения на ночь. Подобное разнообразие в подходах к

обучению, возможное благодаря синтетической природе учебника и диску с музыкой, является несомненным плюсом.

Отдельного внимания заслуживают компакт-диски, находящиеся в комплекте с учебниками. Всего их три, по одному на каждый год обучения, кроме первого. Диски являются важной частью образовательного процесса, на них записана вся изучаемая в курсе музыка, что дает возможность учащимся прослушивать ее дополнительно.

В первой книге – «Музыка, ее формы и жанры» [55] – обращает на себя внимание значительный перевес тем, посвященных изучению музыкальных инструментов и их тембров. Эта черта существенно отличает эту книгу от аналогичных пособий. Чуть меньше времени уделяется вопросам музыкальной формы, и совсем мало – средствам музыкальной выразительности, тогда как в подавляющем большинстве учебников акцент ставится именно на средствах музыкальной выразительности.

Вторая книга [56] строится на чередовании монографических тем, описываемых в соответствии общим с историко-художественным процессом. Это позволяет выявить не только характерные особенности отдельных произведений, но и черты стиля великих композиторов, установить взаимосвязи между явлениями музыкального творчества. Добавлены обзорные темы по европейской культуре второй половины XIX века: композиторы-романтики Ф. Лист, Р. Шуман, Э. Григ, опера XIX века, развитие европейской музыки на рубеже XIX–XX веков. Жанровое разнообразие произведений способствует расширению и углублению знаний.

Помимо традиционных, в пособие для третьего года [57] включены темы, посвященные развитию русской музыкальной культуры до Глинки, особенностям художественной жизни России во второй половине XIX века. Монографические занятия включают также разбор произведений, не вошедших в традиционную программу курса музыкальной литературы, например, романсы А. Бородина и М. Мусоргского.

В учебник для четвертого года [58], помимо традиционных тем, вошло освещение жизни и творчества композиторов рубежа XIX–XX веков – А. Лядова, В. Калиникова, а также С. Рахманинова, А. Скрябина и И. Стравинского. Причем не обзорно, как например, в учебнике Аверьяновой, а достаточно полно и подробно. В государственной программе никак не затрагивается музыка композиторов второй половины XX века, здесь же добавлены разделы, посвященные Г. Свиридову, Р. Щедрину, а также обзорное занятие о представителях российского авангарда – Э. Денисове, С. Губайдулиной и А. Шнитке. Последние главы пособия – краткий обзор развития джаза и небольшой словарь джазовых терминов, что является уникальным явлением для учебника по музыкальной литературе.

Учебники С. Привалова из Санкт-Петербурга полностью уникальны и не имеют аналогов. Новая программа успешно применяется автором на практике в Петербургской детской музыкальной школе им. Н.А. Римского-Корсакова. Это своеобразный курс «за рамками официальной программы», за исключением, пожалуй, русской музыки. Книги написаны ярким, живым, иногда полемическим стилем, освобождены от советских штампов, выдвигают новые концепции. Портреты композиторов воссозданы на детальном историческом фоне со ссылками на эпистолярные источники и другие документы эпохи. Книги увлекательны и полезны не только для учащихся учебных заведений, но и для всех любителей музыки благодаря образно-ассоциативной направленности анализа музыкальных произведений и характеристик основных стилевых направлений на исторические сведения, данные в контек-

сте развития художественной культуры, а также обилию малоизвестных фактов. Теоретические сведения о музыкальном тематизме также нацелены на образно-эмоциональное восприятие и ограничены краткими интонационными, тембровыми и ассоциативными характеристиками, дополнены сведениями о несложных музыкальных формах.

Пособие по зарубежной музыке эпохи романтизма [36] может использоваться как дополнение за рамками курса, или полноценно, если имеется еще один год (при пятилетнем сроке обучения). Состав композиторов (Р. Шуман, Ж. Бизе, Р. Вагнер, Ф. Лист, Дж. Россини) уникален, никогда раньше и нигде больше в учебниках для школ искусств названные композиторы и их сочинения не изучались настолько досконально и подробно.

В *следующем пособии по зарубежной музыке [37]* учащимся предлагается познакомиться с огромным пластом музыкальной культуры от позднего романтизма до постмодернизма. Изучается творчество Э. Грига, Г. Малера, И. Брамса, Д. Пуччини, К. Дебюсси, М. Равеля, композиторов французской шестерки, П. Булеза и К. Штокхаузена.

В *учебнике по отечественной музыке [38]* рассмотрены основные явления русской музыки от фольклорных истоков до творчества И. Стравинского. Цель – создание ярких портретов русских композиторов на основе мемуаров, высказываний современников и новых фактов, ранее традиционно умалчивавшихся в изданиях советского периода. Автор предлагает включить в учебный курс некоторые «пускаемые из виду» шедевры русской музыки, такие как «Пиковая дама» или «Золотой петушок», дополнив ими привычный стандартный набор сочинений.

Необычные пособия сочетают в себе несколько типов учебных материалов. Встречаются справочники, рабочие тетради-учебники, справочники-рабочие тетради.

Справочником является «Музыкальная литература. Экспресс-курс» *коллектива авторов из Санкт-Петербурга [46]*. Издание охватывает полный курс (14 композиторов) за исключением первого года обучения. Учебный материал предельно концентрирован, помимо ключевых фактов из жизни композиторов и их сочинений, содержит сведения по теории музыки, форме, конкретным историческим периодам, освещает общекультурные связи. Пособие снабжено достаточным количеством нотных примеров. При всей своей универсальности, уязвимым местом становится список включенных композиторов. Их количество не выходит за предел, установленный государственной программой. Концентрированность материала хороша при повторении материала, подготовке к экзамену. Пособие вряд ли можно считать полноценным учебником на все время курса, никогда еще одна книга не заменяла собою три. Для постепенного изучения предмета лучше выбрать что-нибудь другое.

Музыкальная литература в таблицах Д. Сорокотягина – это справочник и одновременно рабочая тетрадь [47]. В книге находится большое количество справочной информации, сопровождаемое небольшим количеством проверочных заданий. Материал, излагаемый в виде таблиц, за счет предельной его концентрированности облегчает подготовку учащихся и учителей к уроку. Все важные знания собраны в одном месте, их не нужно снова и снова искать в пространственных текстах. Существует несколько типов таблиц, отражающих все стороны жизни, творчества композитора, особенности его сочинений, исторического периода. Есть таблицы, проводящие параллели с другими искусствами. Также, помимо таблиц, присутствуют монографические и исторические тексты по теме. В конце каждого раздела

даны устные и практические задания, вопросы для обсуждения в классе, тесты, помогающие педагогу контролировать полученные учениками знания.

Соединение рабочей тетради и учебника представляют собой два пособия Е. Исабаевой [11; 12]. В темах представлены высказывания выдающихся людей о композиторе, краткие биографические сведения, сведения о музыкальных произведениях и роли композитора в истории музыки, дополнительный материал о современниках композитора, а также словарь терминов. В завершении каждой темы необходимо выполнить тесты по биографии, творчеству композитора, а также творческое задание – написать сочинение-рассуждение на тему личного отношения учащегося к музыке композитора. Издание помогает сделать процесс обучения более наглядным, занимательным, а также расширить художественный кругозор учащихся. Заполнение ее на уроке или при домашней подготовке требует меньших усилий, чем тяжелое конспектирование (конспектирование заменяет задания по биографиям), и приобщает детей к самостоятельной и творческой работе.

Третья группа представляет собой *рабочие тетради по музыкальной литературе*. Они также разнообразны – от простых и незатейливых до изданий, наполненных, помимо упражнений, еще и игровыми, а также творческими заданиями, которые призваны заинтересовать учащихся. Они позволяют сделать процесс обучения увлекательным, более полно реализовать творческий потенциал учеников. Задания могут отличаться не только своими методическими задачами, но и разной степенью сложности. Это дает возможность пользоваться тетрадью детям с различными способностями и уровнем подготовки. Тетради выпускаются сериями к к тому учебнику, к которому они прилагаются. Также имеются универсальные тетради, годные ко множеству стандартных учебников, и уникальные тетради, существующие вне зависимости от каких-либо пособий.

Тетрадь Н. Ротачковой и Е. Казанцевой [42] основана на традиционной государственной программе А. Лагутина и усовершенствована оригинальными авторскими разработками. Может использоваться в комплекте с любым учебником за 4-й класс, при несовпадении разделов можно безболезненно зайти вперед или вернуться назад. Методическая задача пособия – сделать процесс обучения доступным и интересным для ребенка, который только начинает изучать этот новый для них предмет. Тетрадь же, благодаря целенаправленной и доступной подаче материала, предлагает составить о нем более яркое, целостное представление, чтобы знакомство было приятным.

В конце издания находится приложение, которое включает в себя словарь часто встречающихся музыкальных терминов, помогающий учащимся охарактеризовать музыку, и список композиторов с точными датами их рождения.

Кроме приложения, пособие содержит еще некоторое количество дополнительной информации. Это так называемые «музыкальные сноски», в которых приведены краткие сведения об известных композиторах и распространенных музыкальных инструментах в алфавитном порядке. При описании не используются научный стиль, предпочтение отдается доступной форме рассказа. Дополнительная информация познавательного характера содержится также и в рубрике «Слыхали ли Вы?»

Немаловажен тот факт, что все музыкальные примеры, приведенные в тетради, доступны для самостоятельного исполнения учащимися (кроме фрагментов оркестровых партитур), что позволяет еще больше и глубже вовлечь ребенка в мир музыки на раннем этапе изучения предмета. Задания исключительно многообразны,

некоторые также предполагают разные формы выполнения. Речь идет не о вариантах решения, а о способах: можно пропеть, проиграть или записать.

Методическую задачу по активизации учебной познавательной деятельности во время работы на уроке решает тетрадь педагогов из Новосибирска И. Седебренниковой и И. Стрекаловской [44]. Издание не является дополнением к какому-либо учебнику, это отдельная методическая разработка. Работа с тетрадью требует отличного знания изучаемых музыкальных произведений, так как значительную часть заданий составляет именно работа с музыкальными образцами, а также предполагает умение свободно ориентироваться в биографии и творчестве композитора, разбираться в вопросах музыкальной формы, инструментовки. Новаторским решением является введение задания по исправлению ошибки в нотном тексте. Эти задания крайне сложны из-за неочевидности ошибок и их большого различия. Довольно высокий уровень сложности заданий накладывает некоторые ограничения на повсеместное использование тетради. Слабые ученики просто не справятся со всеми задачами, но, безусловно, справятся с некоторыми, так как задания специально сделаны разными по трудности.

Рабочая тетрадь Я. Островской и Л. Фроловой [34] освещает основные темы программы второго года обучения музыкальной литературе. Парадоксально, но благодаря своей стандартности, она во многом универсальна, так как ориентирована на большое количество учебных пособий одновременно. Это и «Музыкальная литература зарубежных стран» И. Прохоровой, и «Музыкальная литература зарубежных стран» В. Брянцевой, и книга «Великие музыкальные имена» Э. Великовича, и «История музыки» Д. Золотницкого, а также многие другие. Рабочая тетрадь включает в себя традиционные творческие задания, нотные примеры, музыкальные кроссворды, а также в качестве справочного материала, содержит краткие биографии изучаемых композиторов. Такое содержание позволяет последовательно прорабатывать поурочный материал в разнообразных обучающих формах.

Одним из существенных достоинств пособия Н. Пановой [35] является наличие проверочных тестов по всему курсу, а также музыкальной викторины «Угадай музыку», в которой нужно по одной нотной строчке узнать произведение и подписать его название.

Широко распространены, а также более просты, тетради Г. Калининой. Существует два варианта их издания. Четыре выпуска тетрадей по одной на каждый год изучения предмета под заглавием «Вопросы, задания, тесты» [13; 14; 15; 16] состоят из двух разделов. Первый раздел – сборник проверочных заданий, которые подойдут как для выполнения дома, так и на уроке. Задания не очень разнообразны, лишены игрового элемента, однако вполне подходят для обучения, так как охватывают весь материал по программе. Из-за отсутствия игрового элемента в вопросах и заданиях, пособие не стремится увлечь учащегося предметом, но концентрирует на выполнении конкретных заданий, проверке знаний по теме. То есть выполняет одну задачу.

Второй раздел представляет собой сборник тестов, которые предназначены для контрольной работы. Все тесты различной тематики. Например: в одном может проверяться знание фактов биографии, в другом знание музыкального материала, в третьем только даты, в четвертом общеисторические сведения и т. д. Тесты содержат предельно ясно сформулированные вопросы, на которые нужно дать определенные ответы. Игровой и творческий элементы исчезают, вследствие чего метод выполнения тестов несколько однообразен: либо на все вопросы даются варианты ответов, либо нужно сопоставлять понятия из левой

колонки с понятиями из правой. Можно давать как несколько тестов подряд, так и из разных мест тетради, потому как задания в пределах одной тетради не связаны хронологией между собой.

В дальнейших выпусках (2–4) первая часть с некоторым количеством творческих заданий убрана, зато увеличено количество тестовых заданий, вследствие чего тематика их еще более разнообразна. Также стоит отметить, что половина тестов четвертой тетради посвящена эстрадной, джазовой и рок-музыке. Цель включения этого материала в пособие остается загадкой, возбуждать интерес к предмету, и к предмету ли, подобным заигрыванием на последнем году обучения уже поздно, да и ни в одной тетради не было таких попыток. Все они суровы и аскетичны.

«Игры по музыкальной литературе» [17; 18; 19] состоят из трех выпусков. Первый год обучения – зарубежная и русская музыка. Как видно из названия, в основе находится игровой элемент, которого не было в сборниках тестов. На первый план выходит проверка знаний через игру. К традиционным вопросам с вариантами ответов добавлены кроссворды и таблицы, которые нужно заполнять. За правильные ответы учащийся получает очки, которые потом суммируются и сравниваются с результатами других учеников. По сути, вопросы, поставленные в тетради, те же самые, что и в «Тестах», но значительно уменьшилось их количество, и ответы на них даются исключительно в форме игры.

Четвертая группа – статьи, материалы конференций, исследующие методические проблемы современности в области преподавания предмета [5; 28; 48; 50]. Среди этих изданий хотелось бы выделить сборник «Как преподавать музыкальную литературу»²⁹, выпущенный издательством «Классика-XXI». Несколько статей из этого сборника посвящены именно преподаванию музыкальной литературы в школах искусств.

Пятая группа – это познавательные околмузыкальные издания, напрямую не используемые в учебном процессе, но ставящие своей целью заинтересовать и привлечь детей к музыке. Варьируется от сборников простеньких «сказок» о музыке до вполне серьезных художественных рассказов об истории музыки и ее ярких представителях [3; 4; 7; 51; 53].

Шестая группа – фонохрестоматии и компакт-диски с музыкальными записями, а также обучающие мультимедийные проекты.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ

Мы рассмотрели большое количество всевозможных учебных пособий, почти все из них имеют как достоинства, так и недостатки. К сожалению, количество лет обучения и уроков в неделю, отличное от государственных стандартов, является исключением, характерным для небольшого числа учебных заведений. Мы же ориентируемся на широкую аудиторию, поэтому вся хитрость состоит во введении одного за счет сжатия другого. Какое же пособие будет идеальным?

Учебник обязательно должен расширять рамки принятой программы, в первую очередь за счет зарубежной музыки XIX–XX веков. Если попытки преподавать отечественную музыку второй половины XX века вполне успешны, и в ряде учебников имеются не только обзоры, но и целые главы, посвященные

²⁹ Как преподавать музыкальную литературу. – М.: Классика-XXI, 2010. – 172 с.

композиторам этого периода, то с зарубежной музыкой все намного хуже: редки даже обзоры. Учебник должен быть в томах по количеству лет обучения, написан простым и понятным языком, без излишней теоретической сложности и без чрезмерных рефлексий. Но, несомненно, учебник должен содержать доступные сведения по форме, полифонии, гармонии, излагаемые прямо по ходу повествования. Также пособие должно раскрывать исторический и эстетический контекст творчества того или иного композитора. При всем этом, нельзя забывать о музыке, которая является главной целью изучения. Пособие должно быть «составным», в комплекте с ним будут находиться рабочие тетради и компакт-диски. Рабочие тетради, в свою очередь, кроме множественных и разнообразных, творческих и игровых заданий должны в сжатом виде содержать основные теоретические знания (те, которые излагались в основной книге по ходу повествования) для удобства выполнения заданий. По своей толщине тетрадь перестанет быть «тетрадью», назовем ее «практикумом».

Необходимость обеспечения курса музыкальной литературы аудиовизуальными материалами не обсуждается. Несмотря на тот факт, что предмет предусматривает более детальное изучение музыки, личность и творчество композитора, исторический и общекультурный контекст также играют важную роль в процессе обучения. Если непосредственно музыку можно и послушать, и увидеть ее графический вариант в нотах, то композитора, окружающие его предметы и события, а также, что немаловажно, музыкальные инструменты можно лишь увидеть на картинке, или фотографии. Чтобы процесс обучения был как можно более полон, визуальных материалов в пособии, по которому ведется предмет, а также в классе, где находятся ученики, должно быть как можно больше. Такие материалы, чтобы не занимать много места в книге, можно дополнительно поместить на компакт-диск, их можно будет просматривать через компьютер одновременно с прослушиванием музыкального произведения. Восприятие музыки, всего и всех, кто к ней относится, будет полнее и лучше, если будет разнообразнее сам познавательный процесс.

При выполнении заданий (домашних либо непосредственно в классе) очень важно одновременно с закреплением или проверкой знаний развивать творческий потенциал ребенка. Легче всего это сделать через игру. Почти все современные рабочие тетради содержат в себе творческие задания, а также игровой элемент. Процесс обучения будет проходить более наглядно и доступно для ребенка, если он будет не только рассуждать, но и одновременно делать что-то более для себя привычное, например, играть, создавать что-то своими руками. Следовательно, в рабочих тетрадях необходимо включить возможность некоторого прикладного творчества в процессе обучения, чтобы, выполняя задания, ребенок мог что-то вырезать, перемещать, клеить собирать и т. д. К примеру, вырезать музыкальные инструменты с одного листа и правильно вставить их на другой, то есть «рассадить» на своеобразной «сцене», дополнив свои действия рассказом, показав тем самым знание симфонического оркестра и его расположение. К сожалению, такая процедура одноразовая, да и с определенного возраста не всем детям будет интересно что-либо резать и клеить. Необходимым достижением следует считать появление «мультимедийных» рабочих тетрадей – компьютерных приложений, которые позволят выполнять задания сколько угодно раз, легко редактировать процесс на любом этапе, указывать ошибки, давать советы – выполнять широкий спектр задач. Это приложение может также находиться на диске, идущем в комплекте с учебником – ведь интерес к компьютерам, как правило, у детей с возрастом только увеличивается.

Огромную роль в процессе обучения предмету «Музыкальная литература» играет работа с **аудиоматериалами**. Музыкальная литература – прежде всего музыка, поэтому абсурдно было бы подробно говорить о том, чего ученики не смогут услышать. К величайшему сожалению, урок настолько краток, что представляется невозможным прослушивать одни и те же музыкальные произведения по нескольку раз для того, чтобы учащиеся могли их запомнить. Тот факт, что с одного раза запомнить музыку для ребенка нереально, не вызывает вопросов. Развитие технической мысли сделало аудиозапись доступной, поэтому для учащихся стало возможным прослушивать материал сколько угодно раз, а также работать с ним дома. Откуда же дети должны взять эти музыкальные записи? Развитие интернет-технологий позволяет получить доступ практически к любой музыке, тем более, к такой широко известной, которую предусматривает образовательная программа. Радость такого открытия омрачает человеческая лень. Поиск музыки не приносит столько же удовольствия, сколько ее прослушивание. Выходом из такой ситуации является приобретение компакт-дисков с записями музыкальных произведений, ведущих свою родословную от фонохрестоматий прошлого. Однако, чтобы удовлетворить необходимость прослушивания всех образцов, предусмотренных учебным планом, может понадобиться большое количество таких дисков, что экономически не оправдано для родителей учащихся. Идеальным вариантом является случай, когда диск с музыкой непосредственно входит в комплект с учебным пособием, по которому изучают предмет ученики. На диске могут быть именно те фрагменты произведения, на которые в учебнике обращено более пристальное внимание. Работа с аудиозаписями предусматривает не только прослушивание с целью запоминания музыки наизусть. Аудиоматериалы могут быть использованы для любых творческих заданий, заданий на сообразительность, сравнение и каких-либо еще заданий, сформулированных педагогом, то есть одна и та же запись может быть использована в год неограниченное число раз.

Именно возможность многократного использования записей для решения широкого спектра методических задач в рамках курса делает наличие компакт-дисков в комплекте с учебником крайне желательным.

Самыми современными разработками являются мультимедийные проекты, совмещающие в себе аудиовизуальную информацию на базе компьютерных технологий. Одним из таких является **образовательный проект-игра «Я и А.Н. Скрябин»**³⁰, который создан для начального этапа обучения в школах искусств и может быть весьма актуален. Во-первых, в нем используются средства мультимедиа с инновационными методиками преподавания, и, во-вторых, он является ценным методическим материалом, посвященным А.Н. Скрябину. Несмотря на то, что Скрябин признан гениальным русским композитором конца XIX – начала XX века, он долгое время не был включен в образовательный экскурс, что объясняет отсутствие его персоны в учебниках для музыкальных школ.

Проект предназначен для учащихся 6–7 классов музыкальных школ, при этом его использование возможно и в домашнем самостоятельном обучении, и в качестве проверочного тестирования или иллюстративного материала. Уникальность проекта заключается в интерполяции популярной в молодежной субкультуре игры «Лабиринт» в среду музыкального образования, что усиливает процесс взаи-

³⁰ Сведения о созданной игре-проекте на тему музыкальной литературы для ДМШ содержатся в материалах конференции «Современное музыкальное образование». – СПб., 2003, в статье В. Никитиной. Новые возможности музыкального образования: компьютерный образовательный проект-игра «Я и А.Н. Скрябин». – С. 212–215 из раздела «Использование новых информационных технологий в музыкальном образовании» (28).

модействия ученика с материалом, а также формирует высокую мотивацию для обучения. Таким образом, проект, выполненный в виде виртуальной игры, приобретает имидж современного и модного продукта.

Цель проекта – информационное обеспечение базового уровня учащегося, включающего изучение феномена личности и творчества композитора, его стратегию успеха в историческом континууме XIX, XX и XXI веков. Кроме этого, программа осуществляет решение поставленных инновационной педагогикой задач – выработка образовательных алгоритмов, упрощающих и ускоряющих процесс самостоятельного получения; нахождение информации по интересующим вопросам; развитие абстрактного мышления, креативности и комплекса музыкальных способностей; расширение понятийно-категориального аппарата и свободное овладение компьютерной навигацией.

Представляемый образовательный проект состоит из шести модулей: 1–3 модули соответствуют базовому уровню, 4–6 – углубленному. После каждого модуля предлагаются творческие и тестовые задания. Общую структурную композицию проекта можно представить так:

Базовый уровень:

Первый модуль. Информационный (мотивация, возможности проекта, правила пользования).

Второй модуль. Социополитические, экономические и культурологические сведения об эпохе (структурирование материала с использованием хронологических схем и таблиц, показ видеороликов).

Третий модуль. Биографические сведения и творческие открытия (включает блок музыкальных отрывков; текст иллюстрируется фотографиями). Друзья и современники композитора. Исполнители его музыкальных сочинений.

Резюме. Глоссарий. Контрольные задания с викториной.

Углубленный уровень:

Четвертый модуль. Психологический портрет композитора. Загадки творчества.

Пятый модуль. Философская концепция и музыкальные сочинения. Задания.

Шестой модуль. Скрябин и XX век. Виртуальная экскурсия в музей-квартиру Скрябина.

Резюме. Глоссарий. Контрольные задания с викториной.

Помимо рассмотренных двух основных уровней в структуре программы предусматривается профильно-углубленный уровень. Он расположен в отдельных тематических окнах, которые активируются с помощью кнопок главного меню и гиперссылок в тексте. Углубленный уровень предоставляет расширенную информацию по следующим темам: открытия эпохи, музыкальная инфраструктура конца XIX – начала XX века, актуальные направления философии, традиции музыкального образования в России на рубеже веков; история повседневности, геобиография Скрябина, словари по тематикам, уже частично представленным в основных блоках – друзья и современники композитора, исполнители музыкальных сочинений. Кроме этого, в главном меню предусмотрены практические файлы: ноты сочинений Скрябина для домашнего музицирования и игра «Найди мелодию». Для упрощения навигации по программе проект оснащен системой поиска и каталогом ссылок в Интернете. За основу проекта взята креативно-психологическая установка русского авангардиста: игра – это творчество, продуцирующее радостное мироощущение.

Есть и другие мультимедийные учебные пособия, созданные преподавателем ГМУ им. Гнесиных З.В. Гуменюк, направленные на звено среднего про-

фессионального музыкального образования. Однако, будучи гибкими образовательными инструментами, эти пособия могут быть легко адаптированы и использованы на уровне школ искусств. Среди этих пособий: «Европейская опера XVIII века. Кристофер Виллибальд Глюк» (2004); «Моцарт. Опера Дон-Жуан» (2006) и «Мир русской культуры» 1, 2, 3 части (2007).

Не секрет, что процесс создания мультимедийных пособий запущен довольно давно, но результатов пока немного. Подобные работы должны создаваться чаще и в перспективе охватить весь курс музыкальной литературы.

В начале работы над этим обзором казалось, что количество проблем в методическом обеспечении курса перевешивает количество перспектив. Оказалось, что это не совсем справедливо. Выяснилось, что в Санкт-Петербурге, а также в других регионах много талантливых педагогов издают новые учебники, пишут индивидуальные образовательные программы, реализуют их на практике, обмениваясь знаниями в Интернете. В декабре 2010 года успешно прошла девятая научная конференция «Современное музыкальное образование», организованная РГПУ им. Герцена. Творческий процесс движется, не останавливаясь. К сожалению, множество ярких, талантливых наработок не получают заслуженного распространения и применения. Интернет пока не заменяет печать и государственную поддержку. Возможно, скоро в каждой школе будет использоваться своя индивидуальная авторская программа, о чем будут догадываться только в ее стенах. Но даже если так, то главное, чтобы результат был высокого качества. Ознакомившись с учебниками в Интернете и на полках музыкальных магазинов, правомерно считать выбор пособий широким, но не богатым. Хотелось бы, чтобы их было больше, чтобы творческий процесс шел не «в стол» или в собственную школу, а делался достоянием всей музыкально-педагогической общественности.

Литература

1. *Аверьянова О.* Отечественная музыкальная литература XX века. Четвертый год обучения. – М.: Музыка, 2007. – 256 с.
2. *Брянцева В.* Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. – М.: Музыка, 2007. – 183 с.
3. *Васина-Гроссман В.* Первая книжка о музыке. – М.: Музыка, 1976. – 176 с.
4. *Васина-Гроссман В.* Книга о музыке и великих музыкантах. – М.: Современник, 1999. – 286 с.
5. *Волкова П., Казанцева Л.* Уроки музыки – уроки творчества // Проблемы детского музыкального воспитания // Сб. трудов РАМ им. Гнесиных. Вып.131. – М., 1994. – С. 37–41.
6. *Великович Э.* Великие музыкальные имена. Зарубежные композиторы. – СПб.: Композитор, 1997. – 188 с.
7. *Великович Э.* Великие музыкальные имена (Скрябин, Рахманинов, Стравинский, Прокофьев, Шостакович). – СПб.: Лань, 2005. – 288 с.
8. *Дейрие Б., Лемери Д., Сэдлер М.* История музыки в картинках. – М.: Классика-XXI, 2005. – 144 с.
9. *Золотницкий Д.* История музыки с нотными образцами и иллюстрациями. Теоретические основы. Фольклор. Разбор музыкальных произведений. – СПб.: Композитор, 2001. – 160 с.

10. *Иофис Б.* Музыкальная литература. Примерная программа и методические рекомендации для детских музыкальных школ и музыкальных отделений искусств. – М.: НМЦХО, 2004. – 59 с.
11. *Исабаева Е.* Рабочая тетрадь по музыкальной литературе. Западноевропейская музыка. – Ростов н/Д: Феникс, 2010 – 176 с.
12. *Исабаева Е.* Рабочая тетрадь по музыкальной литературе. Русская классика. – Ростов н/Д: Феникс, 2010 – 208 с.
13. *Калинина Г.* Музыкальная литература. Вып. 1. Вопросы, задания, тесты. – М.: Калинин В.В., 2004. – 32 с.
14. *Калинина Г.* Музыкальная литература. Вып. 2. Тесты по зарубежной музыке. – М.: Калинин В.В., 2004. – 32 с.
15. *Калинина Г.* Музыкальная литература. Вып. 3. Тесты по русской музыке. – М.: Калинин В.В., 2004. – 32 с.
16. *Калинина Г., Егорова Л.* Музыкальная литература. Вып. 4. Тесты по отечественной музыке XX века. – М.: Калинин В.В., 2004. – 32 с.
17. *Калинина Г.* Игры по музыкальной литературе. Вып. 1. Вводный курс. – М.: Калинин В.В., 2003. – 32 с.
18. *Калинина Г.* Игры по музыкальной литературе. Вып. 2. Зарубежная музыка. – М.: Калинин В.В., 2003. – 16 с.
19. *Калинина Г.* Игры по музыкальной литературе: Вып. 3. Русская музыка. – М.: Калинин В.В., 2003. – 16 с.
20. *Козлова Н.* Русская музыкальная литература. Третий год обучения. – М.: Музыка, 2009. – 224 с.
21. *Лагутин А., Владимиров В.* Музыкальная литература. – М.: Престо, 2004. – 176 с.
22. *Лагутин А.* Примерная программа и методические рекомендации по учебной дисциплине «Музыкальная литература» для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств. – М.: НМЦХО, 2002. – 80 с.
23. *Лисянская Е.* Примерные тематические планы по предмету «Музыкальная литература» для детских музыкальных школ, музыкальных отделений школ искусств. – М.: Всесоюзный методический кабинет по учебным заведениям искусств и культуры, 1990. – 13 с.
24. *Лисянская Е.* Методические рекомендации по преподаванию музыкальной литературы. Примерная программа для детских музыкальных школ, музыкальных отделений школ искусств. – М.: Всесоюзный методический кабинет по учебным заведениям искусств и культуры, 1990. – 41 с.
25. *Лисянская Е.* Музыкальная литература: методическое пособие. – М.: Росмэн, 2001. – 80 с.
26. *Муравьева Е.* Образовательная программа для ДМШ и ДШИ «Музыкальная литература в контексте мировой художественной культуры». – Дзержинск, 2010.
27. *Мухаметзянов А.* Учебная программа по музыкальной литературе для учащихся музыкальных отделений школ искусств. – Карталы, 2007.
28. *Никитина В.* Новые возможности музыкального образования: компьютерный образовательный проект-игра «Я и А.Н. Скрябин» // Современное музыкальное образование. Материалы конференции. – СПб.: РГПУ им. Герцена, 2003. – С. 212–215.
29. *Николаева Е., Абдуллин Э.* Теория музыкального образования. – М.: Музыка, 2004. – 336 с.
30. *Оганова Т.* Экспериментальная программа по предмету «Музыкальная литература» для сектора педагогической практики. ГМУ им. Гнесиных. – М., 2000.
31. *Осовицкая З., Казаринова А.* Музыкальная литература. Первый год обучения. – М.: Музыка, 2007. – 224 с.
32. *Островская Я., Фролова Л.* Музыкальная литература: Рабочая тетрадь 1-й год обучения. – СПб.: Композитор, 2002. – 128 с.

33. *Островская Я. Фролова Л.* Музыкальная литература: Рабочая тетрадь 2-й год обучения. – СПб.: Композитор, 2002. – 160 с.
34. *Островская Я. Фролова Л.* Музыкальная литература: Учебное пособие 1-й год обучения. – СПб.: Композитор, 2002. – 208 с.
35. *Панова Н.* Музыкальная литература зарубежных стран: Рабочая тетрадь для 5-го класса. – М.: Престо, 1999. – 40 с.
36. *Привалов С.* Зарубежная музыкальная литература: Учебник. Эпоха романтизма. – СПб.: Композитор, 2008. – 248 с.
37. *Привалов С.* Зарубежная музыкальная литература. Эпоха модернизма. Конец XIX века – XX век. – СПб.: Композитор, 2010. – 392 с.
38. *Привалов С.* Русская музыкальная литература. Музыка XI – начала XX века. – СПб.: Композитор, 2010. – 536 с.
39. *Прохорова И., Скудина Г.* Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для учащихся 5 класса. – М.: Музыка, 2003. – 112 с.
40. *Прохорова И., Скудина Г.* Музыкальная литература советского периода: Учебник для учащихся 7 класса ДМШ. – М.: Музыка, 2000. – 127 с.
41. *Растопицина М.* Образовательная программа по предмету музыкальная литература. – Томск, 2006.
42. *Ротачкова Н, Казанцева Е.* Рабочая тетрадь по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. – М.: Изд-во Катанского В.М, 2003. – 96 с.
43. *Селицкий А.* Бедная родственница: Музыкальная литература в детской музыкальной школе: о программе курса и многом другом // Музыкальная академия. – М.: Композитор, 2004. – № 1. – С. 133–137.
44. *Серебренникова И. Стрекаловская О.* Тестовые задания по курсу музыкальной литературы. – Новосибирск: Окарина, 2009. – 68 с.
45. *Смирнова Э.* Русская музыкальная литература. 6–7 класс. – М.: Музыка, 2004. – 141 с.
46. *Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н.* Музыкальная литература. Экспресс-курс. – СПб.: Композитор, 2009. – 178 с.
47. *Сорокотягин Д.* Музыкальная литература в таблицах. Полный курс обучения. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 221 с.
48. *Тихонова А.* Зачем нужны программы // Как преподавать музыкальную литературу. – М.: Классика-XXI, 2010. – С. 38–45.
49. *Токарская М.* Развитие активности музыкального сознания: на примере предмета «музыкальная литература» в ДМШ. Автореф. канд. иск. – М., 1996. – 14 с.
50. *Токарская М.* Совершенствование методов обучения музыкальной литературе в детской музыкальной школе // Проблемы детского музыкального воспитания: Сб. трудов РАМ им. Гнесиных. Вып. 131. – М., 1994. – С. 74–89.
51. *Финкельштейн Э.* Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. – СПб.: Композитор, 1997. – 120 с.
52. *Фролов А.* Музыкальная литература: Учебник для 3–4 классов детских музыкальных школ. – СПб.: Композитор, 2005. – 224 с.
53. *Чебунина И.* Волшебный мир оперы. – Новосибирск, 2000.
54. *Чебунина И.* Тесты по русской музыкальной литературе. – Новосибирск, 2007.
55. *Шорникова М.* Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры. 1-й год обучения. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 192 с.
56. *Шорникова М.* Музыкальная литература. 2 год обучения. Развитие западно-европейской музыки. +CD. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 288 с.
57. *Шорникова М.* Музыкальная литература. 3 год обучения. Русская музыкальная классика. +CD. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 288 с.
58. *Шорникова М.* Музыкальная литература. 4 год обучения. Русская музыка XX века. +CD. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 256 с.
59. *Шорникова М.* Десять страниц из истории музыки: Популярные очерки о выдающихся композиторах разных эпох. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 288 с.

Лисина Светлана Анатольевна,
преподаватель класса фортепиано,
заведующая четвертым фортепианным отделом

Рецензент – заслуженный артист РФ,
профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского
Игорь Леонидович Котляревский

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО

Методическая разработка

МУЗЫКА В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

Любите и изучайте великое искусство музыки.

Оно откроет вам целый мир высоких чувств,

страстей, мыслей.

Оно сделает вас духовно богаче, чище, совершеннее.

Вы увидите жизнь в иных тонах, красках...

Д.Д. Шостакович

Значение музыкального обучения в жизни детей огромно. Это не только приобретение игровых навыков и освоение музыкальной грамоты, но и колоссальная воспитательная роль, которую музыка играет в развитии малышей.

Уникальную воспитательную функцию музыки признавали и признают до сих пор и маститые профессиональные музыканты, и простые слушатели-меломаны. Музыка, как ни одно другое искусство, помогает сделать человека добрее, облагораживает его жизнь. Ее язык интернационален и не нуждается в переводе, в то же время он способен передать самые тонкие, самые глубокие чувства, которые подчас невозможно выразить словами. Ведь недаром говорят: «Музыка начинается там, где кончается слово». Поэтому каждому человеку необходимо в начале своей жизни хотя бы прикоснуться к той большой и прекрасной области искусства, которую составляет музыка. В наше технократическое время именно желание воспитать в детях духовно богатых и разносторонне развитых личностей является главной целью родителей, когда они приводят малышей в музыкальную школу.

Многочисленными научными исследованиями доказано, что в детстве закладываются не только основы знаний, но и формируется мышление и умение работать. В связи с этим игра на фортепиано становится катализатором комплексного развития детей: при игре на фортепиано двумя руками одновременно происходит равномерное развитие обоих полушарий головного мозга, а основ-

ные элементы начального обучения игре на фортепиано – координационные навыки и мелкая моторика пальцев – прекрасно развивают речевые и интеллектуальные функции мозга.

Всем ли нужно учиться?

К сожалению, до сих пор еще распространено мнение, что обучаться музыке могут не все дети, а лишь «одаренные», то есть имеющие определенные, ярко выраженные музыкальные способности – слух, чувство ритма, эмоциональную восприимчивость, память. Это мнение поставим под сомнение, так как у многих детей музыкальные способности находятся в дремлющем, свернутом состоянии и их нужно выявлять специальными упражнениями. Вот почему часто на вступительных прослушиваниях в музыкальной школе ребенок показывает не очень хорошие результаты. Такие прослушивания являются сильным стрессом для детской психики, даже если преподавателям удастся создать непринужденную и комфортную атмосферу. Малышу в таких условиях трудно полностью раскрыться и проявить даже имеющиеся у него качества и способности.

В настоящее время в свете демографического кризиса в России, да и во всем мире, становится особенно актуальной проблема обучения детей с самым разным уровнем развития способностей. Современная музыкальная педагогика не стоит на месте, очень динамично развивается, используя новейшие достижения в области возрастной и когнитивной психологии, общей педагогики, эйдетики и других наук, занимающихся разработкой детского восприятия, а также наиболее эффективных способов обучения. На сегодняшний день существует множество методик для развития, как музыкального слуха и чувства ритма,³¹ так и общей музыкальности.

Преподаватели не должны забывать, что в каждом ребенке скрыты огромные резервы творческих сил, которые, если суметь их пробудить, способны яркой вспышкой озарить сложный процесс музыкального обучения и позволить ребенку проявить чудеса неутомимости и удивительной результативности работы. В связи с этим именно интерес ребенка к музыке и желание овладеть ее языком служат залогом успешного обучения и помогают проявлению и развитию специфических музыкальных данных: слуха, памяти, ритма и эмоциональной отзывчивости.

Принципы развивающей работы с детьми

Дети тянутся к музыке, она для них больше, чем просто забава. Музыка становится для детей способом и методом восприятия мира, поэтому преподавателю необходимо делать занятия музыкой доступными и максимально эффективными. Главными принципами в такой работе можно считать следующие:

- 1. Преподаватель должен быть исключительно доброжелательным, терпеливым и внимательным к своему ученику.*
- 2. Урок должен быть оформлен чрезвычайно увлекательно, чтобы малыши не утратили интереса к занятиям.*
- 3. Необходимо усиленно позаботиться о развитии музыкальности ребенка, в особенности о развитии его ритмических и мелодических представле-*

³¹ Методика Е. Жак-Далькроза, метод музыкального движения С. Рудневой (студия «Гептахор»), методики Л.А. Баренбойма, В.В. Кирюшина и т.д.

ний. Обучение нотной грамоте вводить только после того, как эти представления сформированы и достаточно прочно закреплены.

4. Подбор учебного игрового материала должен быть особым: нужно выбирать несложные, но очень яркие в образном отношении музыкальные пьесы.

Все это определяет характерный способ работы на уроках и требует от преподавателя интенсивной творческой самоотдачи.

ДОНОТНЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ

Доигровой период

Донотный период обучения можно условно разделить на два этапа, каждый из которых имеет свои задачи и методы работы:

- 1) доигровой;
- 2) игровой донотный;

Целью доигрового периода является выявление и активизация скрытых способностей ребенка и всестороннее их развитие. Для этого преподаватель в своей работе должен использовать разнообразные развивающие упражнения и игры. Преподавание игры на фортепиано в этот период в основном заменяет подготовительное музыкальное воспитание. В настоящее время можно найти богатый материал для творческой работы с детьми. В качестве основных развивающих упражнений можно привести следующие³²:

- **Развитие эмоциональной восприимчивости.**

После яркого и образного ознакомления малыша с различными по жанру и характеру пьесами (плавная песня, бодрый марш, веселая полька и т.д.) с использованием сказок или стихов, апеллирующих к фантазии ребенка, преподаватель дает ему прослушать два контрастных музыкальных отрывка и просит найти различия в их характере. Здесь нужно помочь детям выразить свои эмоции от музыки в словах и составить своеобразный словарь для описания характера музыки.

В качестве домашнего задания преподаватель просит ученика нарисовать сюжеты или образы и отразить в них свои впечатления от музыки.

Затем задание усложняется. Ребенку дается один отрывок для прослушивания и определения настроения музыки.

- **Развитие ощущения ритма.**

Для музыканта-исполнителя наиболее важными составляющими чувства ритма являются умение воспринимать темп и его изменения, а также умение распознавать размер и различать сильные и слабые доли. Для комплексного развития этих навыков можно использовать разнообразные музыкально-ритмические игры, построенные на имитации ритмических рисунков (наиболее эффективно и занимательно проходят занятия в мини-группах):

³² Упражнения Я.Достала, Л.А. Баренбойма и других методистов приводятся здесь и далее в несколько измененном виде, так как они были творчески преобразованы и дополнены автором на основе собственного педагогического опыта.

«Музыкальный пульс»

Дети упражняются в ходьбе под простой фортепианный аккомпанемент³³:

- в разных темпах;
- с ускорением и замедлением;
- с ударами (в зависимости от музыкального размера) на каждые 2, 4 или 3 шага;
- ходьба с движениями рук.

В процессе ходьбы следует обратить внимание детей на равномерность движения, на «шаги» в музыке, которые нужно услышать, а также на смену характера этих «музыкальных шагов» в зависимости от характера музыки.

«Подражание ритму»

Преподаватель прохлопывает или простукивает на столе простой ритм и просит ученика его повторить. В этой работе нужно обратить внимание ребенка на то, что звуки бывают разной длины. Можно ввести широко распространенную систему ритмослогов (длинные звуки – та, короткие – ти).

«Угадай, кого зову»

Первый вариант проведения игры: дети по очереди называют своё имя и простукивают его, чётко выделяя акцент на ударный слог.

Второй вариант проведения игры: преподаватель или ученик простукивает ритм имени ребёнка, а ребёнок должен узнать в нём своё имя, поднять руку и простучать ритм имени, произнося его вслух. Называть можно имена в полной и уменьшительной форме (Маша, Мария, Машенька).

«Ритмическое остинато»

Ученик постоянно повторяет один и тот же простой ритм, простукивая его на столе. Преподаватель играет в соответствии с этим ритмическим остинато любую подходящую мелодию. Сначала ребенок простукивает только доли тактов, а затем и простейшие сочетания ритмических длительностей, которые можно объяснить с помощью подходящих слов (например: «две четверти – две восьмые – четверть» – «та-та, два кота», «четыре восьмые-две четверти» – «со-рока-ворона» и т.д.).

«Вопрос – ответ»

Преподаватель простукивает или прохлопывает определенный ритмический двутакт, а ученик дополняет его своим ритмическим двутактом. Также можно использовать и слова – вопрос и ответ, например: «Как твои дела?» – «Очень хорошо!».

• Развитие голосовых связок:

«Вьюга»

Плавно менять высоту голоса на звуке «у», подражая вьюге, а рукой показывать направление движения. Когда это уже получается, петь, также подражая вьюге, но с остановками.

«Повторение голосом данного звука»

Преподаватель поет малышу один звук и просит его повторить. Если это не получается, следует, прежде всего, выяснить, какова естественная тессitura

³³ Одно из основных направлений методики Э. Жак-Далькроза и методики музыкального движения студии «Гептахор».

голоса ребенка и дать упражнения на том звуке, который малыш поет непроизвольно, не осознавая его высоты. Далее нужно постепенно расширять диапазон как посредством небольших смещений вверх и вниз от этого естественного для ребенка звука, так и используя подражание характерным звукам – вою сирены, гудку паровоза, голосам птиц и животных и т.д. Очень важно заданный звук именно петь, а не играть его на фортепиано, так как тембр инструмента часто сбивает малышей.

Затем, когда связки ребенка окрепнут, можно включать в распевку короткие отрывки из детских песенок или распеваться на слова «Я пою, хорошо пою!», косвенно давая малышу позитивный психологический настрой.

Игровой период

Приступать к игровому донотному периоду можно только после того, как малыш накопил достаточное количество музыкальных впечатлений, научился свободно двигаться под музыку и владеть своим голосом. Теперь он готов к изучению основных правил правильной посадки, ориентировки на клавиатуре и игры одним пальцем *non legato*. Здесь даются общеизвестные упражнения на развитие свободы корпуса, широких, плавных движений рук, гибкости запястья («Мельница», «Качели», «Радуга», «Подснежник» и т.п.).

Прежде всего необходимо осознать и признать, что игра на любом музыкальном инструменте становится осмысленной лишь в том случае, если представляет собой осуществление музыкальных представлений. Поэтому прежде чем играть пьесы на развитие пианистических навыков, ребенок должен уметь представлять внутренним слухом хотя бы самую простую мелодию, включая ее ритм, динамику, тембр, выразительность. Более того, в нем должно пробудиться и стремление перенести эти музыкальные представления на фортепиано, реализовать их через игру на инструменте. Важнейшим средством для этого являются различные музыкальные игры за роялем, а затем и сама игра на рояле. Работа над упражнениями из предыдущего раздела продолжается и усложняется.

РАЗВИТИЕ МЕЛОДИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Слуховые «загадки»

Преподаватель: «Так звучит «до». А этот звук «до» или нет?» (играет звук в пределах терции).

Ученик отгадывает.

Затем упражнение можно усложнить: преподаватель играет звук в диапазоне квинты, а ученик пытается его отыскать на инструменте (пробует различные звуки, пока не найдет нужный). После освоения учеником этого упражнения можно перейти к повторению 2–3 звуков в диапазоне октавы.

«Найди ошибку!»

Преподаватель играет знакомую ребенку песенку или пьесу, намеренно делая в ней ошибку, а ученик должен заметить сделанные ошибки.

РАЗВИТИЕ РИТМИЧЕСКИХ И РИТМО-МЕЛОДИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

«Ритмическое остинато»

В игровом периоде это упражнение усложняется: теперь ребенок должен играть остинато на рояле, распределяя его на указанных преподавателем звуках, стараясь найти наиболее интересный вариант (подготовка к сочинению мелодий).

«Вопрос-ответ»

Упражнение усложняется тем, что определенный ритм теперь распределяется на два-три звука и играется. Хорошо развивает ритмические представления ритмически выраженное декламирование детских стихов и считалочек с одновременным проигрыванием декламируемого ритма на одном звуке на рояле или простукиванием на столе. Это является и хорошей подготовкой к сочинению мелодий.

Сочинение мелодий

Для работы берутся детские стихи, считалки и другие несложные тексты. Ученик сначала выстукивает ритм стихотворения, потом распределяет его на два (позднее на три) звука, указанные преподавателем. Одновременно с игрой ребенок поет возникшую таким образом мелодию (указанные звуки должны находиться в удобной для него tessiture).

Вторым важным направлением занятий в игровом донотном периоде является подбор по слуху и транспонирование. Обширная подготовительная работа здесь абсолютно необходима, однако ценность обретенных ребенком навыков с лихвой перекрывает все затраченные усилия. Конечно, на первых порах это будет игра одним пальцем и с помощью преподавателя.

ПОДБОР ПО СЛУХУ

Творческую работу по подбору мелодий по слуху³⁴ и их последующей простейшей аранжировке можно разделить на два этапа: анализ мелодии и подбор баса. Хочется отметить, что форсирование продвижения ученика совершенно нежелательно, необходимо всегда помнить основной принцип занятий: «Медленно, но верно».

Работа над анализом мелодии

- Прежде всего ребенка нужно научить ясно различать высокие и низкие звуки. Для этого преподаватель дает их в разных регистрах, постепенно сокращая расстояние между звуками.

- Затем ребенок учится воспринимать направление мелодии – вверх или вниз. Можно добавить движение руки для показа, это сделает представления ребенка более четкими.

- После освоения этих элементов малышу будет легче научиться определять способ движения мелодии – по ступенькам (подряд), скачками (прыгает) или на месте (повторяющиеся звуки). При определении расстояний в скачках можно постепенно вводить названия интервалов, используя их так сказать прикладную функцию: скачок через одну ноту – это скачок на терцию, скачок через три ноты – на квинту и т.д.

³⁴ Большое количество самых разнообразных мелодий для подбора по слуху разной степени сложности можно найти в следующих сборниках: Ядова И. «Пособие для развития навыка подбора по слуху в классе фортепиано» и Лещинская И., Пороцкий В. «Малыш за роялем».

Транспонирование

Подобрав некоторое количество мелодий в до мажоре, их можно транспонировать в другие тональности методом подбора. Для подготовки ребенка к новым знакам альтерации в транспонируемых песенках нужно провести работу по определению ладовой окраски мелодии. Для этого широко применяются образные сравнения лада с настроениями человека: бодрый, веселый, задорный для мажора и печальный, унылый, грустный для минора. Затем ребенку предлагается поискать черную клавишу, которая вернет мелодии нужное настроение.

Подбор баса

Работа в этом направлении должна начинаться только после полного усвоения малышом предыдущих элементов. Далее за основу берется следующая схема:

- Сначала бас берется как повторение одного из звуков мелодии.
- Затем преподаватель играет несколько вариантов баса и просит ученика выбрать наиболее подходящий.
- После этого ребенок сам ищет вариант баса из предложенных преподавателем определенных нот.

Работа над развитием навыков подбора по слуху и транспонирования позволяет не только развивать звуковысотный слух и ощущение ритма, но и связывать слуховые представления ученика с расположением клавиш на клавиатуре.

Относительно того, как долго следует заниматься развивающими упражнениями, то есть игрой исключительно без нот, не существует каких-либо общих правил. Этот период времени может колебаться от нескольких недель до полугода, а иногда может растягиваться на более длительный срок. Его продолжительность зависит от возраста, способностей и успехов детей.

ОБУЧЕНИЕ НОТНОЙ ГРАМОТЕ

Цели и задачи

В развивающей работе с детьми преподавателю не стоит спешить с началом игры по нотам. Это не только сложная и утомительная для большинства детей деятельность. Она таит в себе опасность, связанную с будущим музыкальным развитием ребенка: чем меньше развита музыкальность, тем скорее может случиться, что ученик, облегчая себе чтение нот, начнет воспринимать ноту не как обозначение для звука (слуховое представление), а как обозначение для клавиши (зрительное представление). То есть, увидев ноту, он просто представит себе клавишу и нажмет ее. Это относительно легко и, кажется, что подобным образом можно отлично решить задачи фортепианного обучения. К сожалению, через два-три года выявляется неизбежный результат – отсутствие желания к дальнейшим занятиям, так как при таком способе игры слуховые представления сведены на нет, нотный текст ассоциируется исключительно с реализацией зрительных представлений – нажатием разных клавиш, а не с реализацией музыкальных мыслей. Конечно, такая игра на фортепиано – абсолютно бессмысленное занятие, никак не связанное с выражением человеческих эмоций.

Преподаватель должен все время держать во внимании главный принцип – нота существует для обозначения звука, а не для обозначения клавиши. Прежде чем нажать клавишу, ученик должен всегда представлять (более или менее отчетливо)

звук, который он хочет извлечь из рояля. В связи с этим не рекомендуется начинать игру по нотам, когда ученик еще не в состоянии подобрать на рояле ту или иную песенку на слух. Кроме этого, полезно помнить, что обучение нотной грамоте служит, скорее, средством для развития мышления и навыков психо-двигательной координации ученика, чем конечной целью обучения начального этапа.

СПОСОБЫ РАБОТЫ

Способы обучения нотной грамоте могут быть разнообразны и индивидуальны. Можно выделить одно общее правило: эта работа должна делиться на два этапа – освоение ритмической записи и освоение звуковысотной записи. В каком порядке будут осваиваться эти этапы, во многом зависит от уровня учащихся, но все же предпочтительнее начинать работу с ритмической записи. Мелодию, лишенную ритма, практически невозможно узнать, а так как для освоения нотной грамоты лучше брать знакомый ребенку (но еще не игранный) музыкальный материал, эта проблема становится очень актуальной.

Ритмическая запись

Начало освоения ритмической записи положено ритмическими развивающими упражнениями (изложенными выше). Объяснять ребенку все длительности пока не нужно, достаточно лишь знания четверти и восьмых. Главное – создать в восприятии малыша связь рисунка ритма с его протяженностью во времени. Не лишне напомнить ребенку о разных музыкальных шагах и провести аналогию со скоростью этих шагов – спокойная ходьба или бег. Так ребенок сможет записывать ритм песенок, которые он играет (сначала с помощью преподавателя, затем – самостоятельно).

Дополнительно можно рекомендовать работу над автоматизацией восприятия наиболее употребляемых ритмических формул с простукиванием и проговариванием ритмослогами (та, ти). Для этого можно использовать нотные отрывки или упражнение «*Ритмические карты*»³⁵: преподаватель готовит на небольших цветных карточках (детям они очень нравятся) различные сочетания восьмых и четвертей и просит ребенка простучать или прохлопать заданный ритм. Эту работу нужно доводить до автоматизма.

Нотная запись

Выделим некоторые важные этапы работы.

1. Начинать освоение этой записи лучше не с нотных линеек, а с так называемой условной записи. Можно попросить ребенка записать песенки, которые он подбирает сам в виде кружочков. При этом он должен отразить в своей записи направление движения мелодии – вверх, вниз, на месте. После этого запись оформляется ритмически (четвертями и восьмыми).

2. Затем вводится понятие линеек, которые позволяют сделать запись более точной, однако внимание к движению мелодии сохраняется.

3. Преподаватель знакомит ребенка с десятилинейным нотным станом с двумя ключами, но для проработки берет от одной до трех нот, расположенных в тесситуре голоса ученика (обычно «до» – как общая нота для скрипичного и басового ключей и «ре», «ми» в скрипичном ключе). Ученик записывает их и

³⁵ Данный вид работы широко применяется в очень популярной ныне методике интенсивного обучения игре на фортепиано Т.И. Смирновой, основанной на лучших достижениях отечественной фортепианной педагогики советского периода.

пропеваает. Ноты ритмически оформляются четвертями. Потом он может записывать пройденные ноты в виде маленьких диктантов (спетых или сыгранных преподавателем). Записанные таким образом короткие мелодии ребенок должен по этой записи сначала спеть, а затем сыграть (одним пальцем).

4. После тщательной проработки первых нот даются две ноты в басовом ключе («си» и «ля»). Работа по записи диктантов продолжается.

Затем можно использовать для ритмического оформления восьмые и их сочетания с четвертями.

5. Постепенно число нот увеличивается до пяти-шести в каждом ключе. С помощью преподавателя ребенок записывает знакомые маленькие песенки, применяя эти ноты.

Параллельное изучение обоих ключей позволяет осваивать их равномерно и гармонично, избавляя ребенка от перегрузок, связанных с транспонированием нот из одного ключа в другой. Играя по нотам, ученик сначала пропеваает каждое упражнение, потом играет – одним пальцем.

Затем полученные навыки применяются при игре небольших пьесок, которые преподаватель подбирает из разных сборников сообразно проходимому материалу.

Конечно, нет необходимости сразу же добиваться совершенства ни в мелодических, ни в ритмических представлениях. Главное условие успешной работы – это забота о постоянном развитии музыкальных представлений и музыкальности учеников с использованием маленьких игр, пьес, загадок и контрольных упражнений, которая не должна закончиться с началом игры по нотам, а будет продолжаться на протяжении всего времени учебы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Занятия музыкой для любого человека – это, образно выражаясь, «праздник, который всегда с тобой». Возможность выразить себя в творческой деятельности поистине бесценна. Сколько приятных минут доставляет людям, владеющим навыками игры на музыкальных инструментах, музицирование.

В наше время все больше родителей понимают, как важна музыка в развитии их детей, и стремятся обязательно дать детям музыкальное образование. Конечно, не все дети обладают яркими музыкальными способностями, но возможности современной педагогики позволяют преподавателям успешно заниматься с детьми любого уровня. При соблюдении, разумеется, определенных правил и методов.

Начальное обучение детей должно преследовать цели творческого развития их музыкальности, нежели овладение собственно фортепианными навыками. Работа над развитием музыкальности и творческих способностей ребенка не должна превратиться для него в тягостную обузу. Преподаватель всегда должен создавать радостную и приятную атмосферу на уроке, обеспечивающую ребенку психологическую комфортность, уверенность в своих силах и возможностях. В тех случаях, когда ребенок ошибается, нужно избегать назидательных замечаний, стремиться найти неординарные решения, использовать возможности игры, где нет ученика и преподавателя, а есть интересные друг другу партнеры.

Наиважнейший дидактический принцип при развивающем обучении детей приобретает еще большее значение, нежели в обычных условиях: инструментальное обучение должно стать привлекательной гранью жизни малышей.

Краткая библиография

1. Баренбойм Л.А., Перунова Н.Н. Путь к музыке. – Л.: Советский композитор, 1989.
2. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой: Методические заметки. – М., 1996.
3. Достал Я.О. О начальном обучении менее способных детей // Ребенок за роялем. Педагоги-пианисты социалистических стран о фортепианной методике: Пер. с немецкого. – М., 1981.
4. Руднева С., Фиш Э. Музыкальное движение. – СПб.: Гуманитарная академия, 2000.
5. Жак-Далькроз Э. Ритм. – М.: Классика-XXI, 2007.
6. Гудкин Д. Пой, играй, танцуй! Введение в Орф-педагогика. – М.: Классика-XXI, 2013.
7. Ядова И. Пособие для развития навыка подбора по слуху в классе фортепиано. – СПб.: Композитор, 2005.
8. Лещинская И., Пороцкий В. Малыш за роялем. – Л., Советский композитор, 1989.

*Шпакова Людмила Викторовна,
преподаватель дошкольного отделения*

ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ СТУДИИ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «МАЛЫШКИНА ШКОЛА» (возраст 2–3 года)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство...».

В.А. Сухомлинский

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни.

Музыка, как самое эмоциональное из искусств, близка впечатлительной натуре ребенка, и в этом заключается сила её воспитательного воздействия. Под влиянием музыки развивается художественное восприятие ребенка, богаче становятся переживания. Невозможно встретить детей, абсолютно равнодушных к музыке. С раннего детства ребенок движениями выражает свои чувства, рожденные музыкой (ритмично прихлопывает, приплясывает). Играя, танцуя, ребенок упражняется в движении, осваивает его.

Развитие музыкальных способностей осуществляется в процессе совершенствования слуха и умения согласовывать свои движения с музыкой. Необходимо как можно раньше начать развивать эти умения в доступной и интересной для детей дошкольного возраста форме: ритмических упражнениях, музыкальных играх, танцах, хороводах.

Важно, чтобы ребёнок учился не только чувствовать, но и передавать чувства. С точки зрения психологов, педагогов и музыкантов огромное значение имеет использование чувств и эмоций в своей творческой деятельности.

Развитие эмоциональной сферы – процесс длительный и объёмный, и обучение детей передаче музыкальных образов в движении способствует продвижению этого процесса.

Движение помогает полнее воспринимать музыкальное произведение, которое, в свою очередь, придает движению особую выразительность.

Следовательно, творческая активность детей развивается постепенно путем целенаправленного обучения, расширения музыкального опыта, активизации чувств воображения и мышления.

Каждый возрастной период имеет свою особую ценность, свой потенциал развития, свое назначение в обеспечении перехода на следующий возрастной этап.

Так, мышление дошкольника в процессе своего развития проходит такие стадии, как наглядно-действенное и наглядно-образное с элементами словесно-логического мышления.

Результаты исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов искусств.

Данная программа разработана с учетом основных принципов и требований к организации, а также к содержанию различных видов музыкальной деятельности и возрастных особенностей детей. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному развитию детей от 2-х до 3-х лет.

Возрастные особенности детей 2-3 лет

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.

На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного характера. Дети живо и непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая разнообразные чувства: оживление, радость, восторг, нежность, успокоение.

Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается музыкальное мышление и память.

Однако устойчивость внимания, в силу возрастных особенностей, незначительна: дети способны слушать музыку непрерывно в течение 3–4 мин, поэтому быстрая смена видов деятельности, игровых действий позволяет удерживать внимание ребенка, направляя его в нужное русло. Исследователи отмечают наличие у детей предпосылок к творческим проявлениям в музыкальной деятельности на основе подражания взрослому. Чаще всего эти проявления можно наблюдать в плясках и музыкальных играх, где дети самостоятельно используют знакомые движения.

Более интенсивно, чем на втором году жизни, развиваются музыкально-сенсорные способности: дети могут сравнивать звуки по высоте, тембру, динамике (различают, например, какой колокольчик звенит – маленький или большой, какой инструмент звучит – бубен или погремушка).

Постепенно совершенствуются движения под музыку: они становятся более естественными и более уверенными, но недостаточно согласованными с музыкой. В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными движениями, учатся согласовывать движения с характером музыки. Дети двигаются, ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут двигаться и самостоятельно, выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в ладо-

ши, притопывание, покачивание с ноги на ногу, полуприсядка). Дети танцуют, стоя по одному в кругу или парах, однако пока еще недостаточно хорошо ориентируются в пространстве.

Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные роли (цыплят, зайчиков) и приучаются связывать свои движения с теми изменениями, которые происходят в музыке (двигаются тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки становится подвижным).

Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно наблюдать и в пении, когда дети производят звукоподражания, с разной интонацией поют имена друг друга, сочиняют несложные импровизации на «ля-ля» (например, колыбельную или плясовую для мишки, собачки).

У детей третьего года жизни проявляется интерес к экспериментированию с музыкальными и немusикальными звуками. Дети изучают возможности звучания разных предметов. Это могут быть деревянные палочки, брусочки, металлические ложечки, емкости, наполненные разным сыпучим материалом. А также простейшие музыкальные инструменты. Постепенно расширяются представления детей о музыкальных инструментах и возможности игры на них. Дети знакомятся со многими инструментами ударной группы – барабаном, бубном, погремушкой, колокольчиком, металлофоном. Они различают их по внешнему виду, тембру звучания, могут самостоятельно озвучивать их, используя в играх.

Программа по музыкальному развитию детей 2–3 лет отличается своей специфичностью. Дети этого возраста не способны долго сосредоточиваться на каком-либо одном виде деятельности. Поэтому на занятиях необходимо своевременно обеспечивать смену различных видов музыкальной деятельности.

Основа программы «Музыка для малышей»

Программа «Музыка для малышей» создана на основе творческого отбора современных и наиболее соответствующих для нашей школы направлений музыкального воспитания детей. На предварительном этапе автор изучил следующие программы:

– Программа «Камертон», Э.П. Костина. – Н. Новгород: Талам, 2000.

– Программы «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – СПб.: Композитор, 1999.

– Программа «Музыкальные шедевры», О.П. Радынова. – М.: ТЦ Сфера, 2009.

– «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2–3 лет», Т. Сауко, А. Буренина. – СПб., 2001.

– Программа «Музыка с мамой», С.С. Железнов и Е.С. Железнова. – М., 2006.

Программа разработана с учетом дидактических принципов, психологических особенностей детей третьего года жизни и включает в себя следующие разделы:

- восприятие музыки;
- пение;
- музыкально-ритмические движения;
- элементарное музицирование;
- творчество (игровое, песенное, танцевальное).

Программа по музыке предполагает проведение музыкальных занятий 1 раз в неделю. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего года по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 32 часам.

Основные цели и задачи программы

Цель программы: развитие ребёнка, формирование личности, создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей раннего дошкольного возраста (от 2-х до 3-х лет) средствами музыки.

Задачи:

1. Воспитание интереса к музыке.
2. Развитие эмоциональной отзывчивости и восприимчивости.
3. Обогащение впечатлений детей посредством знакомства с разнообразными музыкальными произведениями и используемыми средствами выразительности.
4. Приобщение детей к различным видам музыкальной деятельности.
5. Формирование восприятия музыки и простейших исполнительских навыков в области пения, ритмики, игры на детских инструментах.
6. Знакомство с начальными элементами специальной грамоты.
7. Развитие общей музыкальности детей (сенсорные способности, ладовысотный слух, чувство ритма), формирование певческого голоса и выразительности движений.
8. Содействие первоначальному развитию вкуса.

На основе полученных впечатлений и представлений о музыке проявляется сначала избирательное, а затем оценочное отношение к исполняемым произведениям.

Виды детской музыкальной деятельности:

- слушание музыки;
- исполнительская деятельность (пение, игра на детских музыкальных инструментах, движение под музыку);
- творческая деятельность.

Содержание программы «Музыка для малышей»

Содержание программы по музыкальному развитию детей третьего года жизни – развитие музыкальной деятельности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. Для реализации данной программы необходима работа по следующим направлениям:

1. Расширение и обогащение представлений об окружающем мире в процессе музыкально-двигательных показов.
 2. Развитие эмоциональной сферы в процессе слушания музыки.
 3. Развитие речи в процессе пения-подпевания.
 4. Развитие музыкально-слуховых представлений.
 5. Игры на общение (коммуникативные, хороводные, подвижные с правилами).
 6. Игры-потешки.
 7. Игры с предметами.
-

8. Игры с подражательными, имитационными движениями.
9. Хороводные игры и танцы под пение взрослого.
10. Ритмические игры с музыкальными инструментами и игрушками.
11. Инсценировки песен.

Структура музыкального занятия

Музыкальное занятие состоит из трех частей:

Вводная часть.

Музыкально-ритмические упражнения.

В ходе вводной части занятия используется разминка по ритмичную музыку для формирования красивой осанки, пластики; упражнения на развитие основных умений и навыков, на развитие двигательного аппарата.

Дети младшего дошкольного возраста только изучают возможности своего тела, недостаточно координируют.

Поэтому на первых занятиях дети совместно с педагогом исследуют самих себя. В игровой форме мы находим части тела, здороваемся с ними. Совместное исполнение движений способствует созданию общего приподнятого настроения, единое ритмичное дыхание регулирует психофизиологические процессы, максимально концентрирует внимание.

Основная часть.

Слушание музыки.

Слушание музыки – один из наиболее развивающих и в то же время сложных для детей видов музыкальной деятельности. В нём дети приобретают большой объём музыкальных впечатлений. Учатся слушать и слышать музыку, переживать её. В процессе слушания развивается музыкальное восприятие – мышление.

Дети третьего года жизни отзывчивы на музыку, её настроение. Они с радостью слушают веселую пьесу, притихают, когда звучит спокойная, нежная песня. Дети способны различить двухчастную контрастную пьесу. При этом у них возникает желание подпевать, реагируя на музыку движением (помахивать руками, притопывать, пританцовывать).

Развивая музыкальный слух ребенка, используются музыкально-дидактические игры с определенным содержанием и правилами. В основе их лежат учебные задания, направленные на освоение различных свойств музыкального звука: высоты, длительности, динамики и тембра. Так, подбирая детские инструменты и игрушки, педагог предлагает детям поиграть с ними, угадать, на чем он играет, сравнить тихое и громкое звучание.

Подпевание и пение.

В пении успешно формируется весь комплекс музыкальных способностей: эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма.

У детей двухлетнего возраста голосовой аппарат еще не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Звук, образовавшийся в гортани, очень слабый, он усиливается в основном головным резонатором (полость глотки, рта, носа), так как грудной резонатор (полость трахей и бронхов) почти не развит. Поэтому голос ребенка 2–3 лет очень несильный, дыхание слабое, поверхностное.

Голосовые связки смыкаются неполно, при звукообразовании колеблются только их края – отсюда легкость и недостаточная звонкость звучания.

Требуется очень осторожное, бережное отношение к детскому голосу. В первую очередь осуществляется подбор песенного материала. Песни должны отличаться доступностью текста и мелодии: простые, ясные по смыслу слова, близкие образы, события и явления; простой ритмический рисунок мелодии без больших скачков; доступный певческий диапазон (ми-си).

Перед тем как перейти с ребенком непосредственно к подпеванию и пению, необходимо предоставить ему возможность услышать собственный голос. Для этого на занятиях используются игры, в которых ребенку необходимо будет воспроизвести отдельные интонации и звукоподражания.

Также используются упражнения на развитие дыхания: сдуть с ладошки кусочек ваты, «понюхать цветок» и т. д.

Игра на детских музыкальных инструментах.

Дети знакомятся с музыкальными инструментами. Учатся различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, металлофона, фортепиано), знать и различать звучание бубна и погремушки. Знакомство с музыкальными инструментами проводится постепенно, усложняя задания от занятия к занятию, используются игровые моменты. Например, мишка приносит в корзинке музыкальные инструменты-погремушки. Дети рассматривают их, ощупывают, учатся обращаться, извлекают звук. По показу педагога дети выполняют движения: под тихую музыку постукивают погремушкой перед собой, под громкую – поднимают ее вверх и слегка встряхивают.

Коллективные исполнения нужно сочетать с индивидуальными, при этом немаловажную роль играет принцип повторности.

Заключительная часть.

Игра или пляска.

Музыкальный образ складывается с помощью разнообразных средств выразительности (мелодическая линия, ладовая окрашенность, временные соотношения, гармонии, нюансы), которые необходимы для выражения эмоционального содержания произведения.

Музыкально-ритмическая деятельность, в том числе и музыкальные игры, условно делятся на две группы:

- 1) восприятие музыки;
- 2) воспроизведение ее выразительных средств в движении.

Первая группа действий связана с целостным восприятием музыки. Ребенок начинает выделять отдельные, наиболее яркие средства: регистры, динамические, смысловые нюансы, метрическую пульсацию, акценты, ритмические фигурации, структуру произведения – мотив, фразу, предложение.

Вторая группа действий направлена на освоение двигательных навыков в процессе музыкальных игр, хороводов, танцев. При этом используются различные движения: из области физических упражнений (ходьба, бег, прыжки), сюжетной драматизации и драматургии (инсценировка игровых образов, развитие сюжетной линии), танца (элементы народного танца).

Добиваясь выразительности при выполнении движений детьми, необходимо следить за тем, насколько сильно и точно передают они особенности того или иного музыкального произведения.

В игре или пляске педагог ставит ребенка в такие условия, когда он должен проявить инициативу, активность, находчивость, решительность, а музыка, сопровождающая движения, повышает жизненный тонус детей, улучшает качество движений, способствует ритмичности и большей координации.

Планируемые результаты освоения программы «Музыка для малышей» детьми 2–3 лет

- различать высоту звуков (высокий – низкий);
- узнавать знакомые мелодии;
- вместе с преподавателем подпевать музыкальные фразы;
- двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения одновременно с музыкой;
 - выполнять простейшие танцевальные движения (притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук);
 - различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, колокольчик, маракасы.
 - ритмично играть на детских музыкальных инструментах (треугольник, маракасы, бубен, ложки) в соответствии с темпом музыки.

Характеристика музыкального репертуара и его роль в решении задач развития музыкального восприятия

Решая задачи программы «Музыка для малышей», уделяется особое внимание музыкальному репертуару, который используется на занятиях с детьми. Используя музыку на занятиях, необходимо стремиться сделать процесс общения детей с музыкой радостным и увлекательным. Учитывая разный уровень музыкального и общего развития детей, их природные возможности, особое внимание уделяется отбору музыкального материала для работы с детьми – музыки для слушания, песен, танцевальных мелодий и т.п. Эта музыка должна быть привлекательной для детей и вызывать у них эмоциональный отклик.

Одно из важнейших требований, которое учитывается в подборе репертуара для развития музыкального восприятия детей – требование художественности. Можно выделить три основных направления в использовании репертуара для развития музыкального восприятия детей, которые должны отвечать указанному требованию. Первым направлением является приобщение их к миру классической музыки. Очень важно формировать музыкальное восприятие детей, опираясь на высокохудожественные образцы мировой музыкальной классики, расширяя их познания о музыкальных стилях разных эпох. Наблюдения показывают, что дети с удовольствием слушают старинную музыку И.С. Баха, произведения композиторов венской классической школы – И. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, музыку представителей романтизма – Ф. Шуберта, Р. Шумана. Развивая музыкальное восприятие, формируя эталоны красоты важно слушать с детьми произведения русских композиторов-классиков XIX века – М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, крупнейших композиторов 20 столетия – С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Д.Б. Кабалевского и других.

Музыкально-эстетическое воспитание детей значительно полнее и богаче, если последовательно знакомить их с народным музыкальным искусством и высокими образцами музыкальной классики. Восприятие классической музыки оказывает благотворное влияние на развитие высоких нравственных качеств и творческих способностей ребенка.

Второе направление – использование музыкального фольклора, который должен составлять основу особенно на ранних этапах музыкального развития ре-

бенка и соответствовать высоким требованиям художественности. Фольклор (народные песни, танцы и инструментальная музыка) получил всеобщее признание, как одно из важнейших средств эстетического и нравственного воспитания детей. Освоение фольклора значительно расширяет представления детей о культуре, традициях и обычаях народов мира. Приобщение к музыкальному фольклору ценно в любом возрасте, но серьезное и полноценное его освоение должно начинаться с раннего возраста. Это период интенсивного развития и необычайной подвижности ребенка, когда наиболее эффективным методом работы с детьми является игра. Благодаря постоянной связи народного фольклора с игровыми методами дети с большим желанием усваивают песенный материал. Народные мелодии наиболее доступны и понятны детям и являются естественной художественной почвой, необходимой для полноценного музыкального развития ребенка.

Третье направление в использовании репертуара для развития музыкального восприятия детей – песни, написанные композиторами специально для детей.

Еще одно требование, которое предъявляется к музыкальному репертуару – требование доступности для детей. Особенно близки и доступны для восприятия детьми третьего года жизни песни. В пении совершенствуются восприятие, память, мышление, воображение, приобретаются знания и развиваются способности. Песни для детей должны иметь небольшой диапазон мелодии, удобный для исполнения, несложный ритм, понятный и несложный для произношения текст. Танцевальный и маршевый жанры можно использовать для слушания детьми, постоянно связывая их с движениями. Чтобы выразительно передать музыкальный образ в танце, игре, пантомиме, дети должны усвоить музыкально-ритмические навыки и танцевальные движения. Для этой цели используется репертуар народной, классической и современной музыки.

Следующий критерий доступности музыки для детей основывается на использовании программно-изобразительных образов, близких детям (образы природы, сказочные персонажи, образы животных и птиц и т. д.). Программно-изобразительная музыка «рисует» конкретные образы, которые особенно близко связаны с реальной жизнью окружающей детей.

Календарный план работы по программе «Музыка для малышей» Сентябрь

Виды деятельности	Задачи	Репертуар
Музыкально-ритмические движения	Развитие координации движений, крупной моторики, слуховой сосредоточенности	Е.Н.Тиличиева «Вот как мы умеем», Е.Н. Тиличиева «Да – да – да», Е.Н. Тиличиева «Маленькая полечка», Е. Макшанцева «Научились мы ходить»
Слушание музыки	Развитие эмоциональной отзывчивости, слуховой сосредоточенности, музыкальной памяти	А. Александров «Осенняя песенка», А. Филиппенко «Веселый музыкант» И. С. Бах «Шутка», Л. Бетховен «Весело – грустно», русская народная мелодия «Дождик»
Игры-танцы	Развитие ритмического слуха, памяти, координации движений, творческой активности	Е. Железнова «Головой мы покиваем», Белорусская нар. мелодия «Погремушки хороши», Е.Г. Карганова «Ладушки-ладошки»,

Виды деятельности	Задачи	Репертуар
	Обогащение эмоций, развитие коммуникативных качеств	М. Красев «Паровоз», Е. Железнова «Мы за руку с тобой», «Круть – верть», «Прыжки через лужи»
Игра на детских музыкальных инструментах	Развитие мелкой моторики, ритмического и звуковысотного слуха	Знакомство с колокольчиками, ложками и маракасами. Е. Железнова «Комарики-мошки», «Божья коровка», «Два кота», «Сорока», «Веселая кухня», «Оркестр», «Тихие и громкие звоночки»
Слушание песни и подпевание	Привлечь внимание детей к музыкальным звукам, учить слушать и подпевать. Привлечь детей к активному подпеванию, сопровождая его движениями по тексту. Развивать умение действовать по сигналу	Русская народная песня «Петушок», А. Александров «Кошка», русская народная песня «Ладушки», М. Раухвергер «Собачка»

**Календарный план работы по программе «Музыка для малышей»
Октябрь**

Виды деятельности	Задачи	Репертуар
Музыкально-ритмические движения	Развитие координации движений, крупной моторики, слуховой сосредоточенности	М. Раухвергер «Маршируем дружно», М. Раухвергер «Солнышко и дождик», Э. Парлов «Марш», Т. Ломова «Бег»
Слушание музыки	Развитие эмоциональной отзывчивости, слуховой сосредоточенности, музыкальной памяти	А. Филиппенко «Птичка маленькая», К. Сен-Санс «Кукушка в чаще леса», Д. Кабалевский «Клоуны», Л. Бетховен «Весело – грустно»
Слушание песни и подпевание	Развитие музыкальной памяти, певческих навыков, умения слышать высоту звуков	В. Карасев «Жук», З. Левина «Маленькие ладушки», М. Раухвергер «Птичка», русская народная песня «Зайка»
Игры-танцы	Развитие ритмического слуха, памяти, координации слуха и движений, творческой активности. Обогащение эмоций, развитие коммуникативных качеств	Е. Железнова «Зайцы», «Как котята», М. Раухвергер «Солнышко и дождик», А. Филиппенко «Пляска с листочками», Ю. Энтин «Виноватая тучка»

Виды деятельности	Задачи	Репертуар
Игра на детских музыкальных инструментах	Развитие мелкой моторики, ритмического и звуковысотного слуха	Игра на маракасах, знакомство с треугольником. Е. Железнова «Сорока», «Жук», «Светило в небе солнце», «Мишки и зайцы». Игра на ложках. Е. Железнова «Туки – тук»

**Календарный план работы по программе «Музыка для малышей»
Ноябрь**

Виды деятельности	Задачи	Репертуар
Музыкально-ритмические движения	Развитие координации движений, крупной моторики, слуховой сосредоточенности, умения двигаться в паре и по одному	Е. Тиличеева «Зайки», «Мишки», «Ходим-бегаем», М. Раухвергер «Погремушки», М. Красев «Белые гуси»
Слушание музыки	Развитие эмоциональной отзывчивости, слуховой сосредоточенности, музыкальной памяти, развитие музыкально-сенсорных способностей (темп)	Е. Тиличеева «Лошадка», Г. Свиридов «Дождик», С. Майкапар «Осенью», Л. Бетховен «Марш»
Слушание песни и подпевание	Развитие музыкальной памяти, певческих навыков, умения слышать высоту звуков	Г. Лобачев «Дождик», М. Раухвергер «Грибок», А. Александров «Осенняя песенка»
Игры-танцы	Развитие ритмического слуха, памяти, координации слуха и движений, творческой активности. Обогащение эмоций, развитие коммуникативных качеств	Русская народная мелодия «Сапожки», М. Раухвергер «Прогулка и дождик», М. Миклашевская «Дождик», Е. Железнова «Зайка прыгал», «Поезд», «Малыши-карандаши», «Зверята»
Игра на детских музыкальных инструментах	Развитие мелкой моторики, ритмического и звуковысотного слуха	Игра на треугольнике и бубне. Е. Железнова «Кошкин дом», «Сорока», «Жук», «Кто по мостику пойдет», «Мы с бубнами ...», «Мы в тарелочки играем»

**Календарный план работы по программе «Музыка для малышей»
Декабрь**

Виды деятельности	Задачи	Репертуар
Музыкально-ритмические движения	Развитие координации движений, крупной моторики, слуховой сосредоточенности, умения двигаться в паре и по одному	Е. Тиличеева «Марш», Е. Железнова «Пальчики – ручки», «Два башмака», «Ты повторяй за мной», М. Раухвергер «Новогодний хоровод»
Слушание музыки	Развитие эмоциональной отзывчивости, слуховой сосредоточенности, музыкальной памяти, развитие музыкально-сенсорных способностей	Э. Григ «Птичка», К. Сен-Санс «Слон», А. Вивальди «Зима»
Слушание песни и подпевание	Развитие музыкальной памяти, певческих навыков, умения слышать высоту звуков	А. Александров «Ледяная гора», М. Раухвергер «Птичка», А. Филиппенко «Дед Мороз», Р. Леденёв «Снегурочка»
Игры-танцы	Развитие ритмического слуха, памяти, координации слуха и движений, творческой активности	Н. Бордюг «Танец со снежинками», М. Раухвергер «Наша ёлка хороша», Е. Железнова «Мы танцуем», «Две маленькие крошки», «Разминка»
Игра на детских музыкальных инструментах	Развитие мелкой моторики, ритмического и звуковысотного слуха	Игра на колокольчиках, треугольнике, маракасах и ложках. О. Арсеневская «Котики», В. Петрова «Ёлочная песенка», Е. Железнова «Цветные нотки», «Петушок», «Гвоздь и молоток», «Музыканты»

**Календарный план работы по программе «Музыка для малышей»
Январь**

Виды деятельности	Задачи	Репертуар
Музыкально-ритмические движения	Развитие координации движений, крупной моторики, слуховой сосредоточенности, умения двигаться в паре и по одному	Е. Макшанцева «Разминка», М. Раухвергер «Маленький хоровод», Е. Тиличеева «Ловкие ручки», И. Дунаевский «Галоп»

Виды деятельности	Задачи	Репертуар
Слушание музыки	Развитие эмоциональной отзывчивости, слуховой сосредоточенности, музыкальной памяти, развитие музыкально-сенсорных способностей	П. Чайковский «Вальс снежных хлопьев», А. Гречанинов «Вальс», Русская народная мелодия «Как на тоненький ледок»
Слушание песни и подпевание	Развитие музыкальной памяти, певческих навыков, умения слышать высоту звуков	М. Раухвергер «Пришла зима», М. Красев «Санки», М. Иорданский «Голубые санки»
Игры-танцы	Развитие ритмического слуха, памяти, координации слуха и движений, творческой активности	М. Раухвергер «Со снежками», Эстонская народная мелодия «Приседай», игра-забава «Снеговик», русская народная мелодия «Зеркало»
Игра на детских музыкальных инструментах	Развитие мелкой моторики, ритмического и звуковысотного слуха	Игра на маракасах. Е. Железнова «Погремушки», Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные загадки», Игра на треугольнике. Е. Железнова «Киса», Сорока»

**Календарный план работы по программе «Музыка для малышей»
Февраль**

Виды деятельности	Задачи	Репертуар
Музыкально-ритмические движения	Развитие координации движений, крупной моторики, слуховой сосредоточенности, умения двигаться в паре и по одному	В. Дешевов «Марш», М. Попатенко «Ай-да!», Русская народная мелодия в обр. Г. Фрида «Полянка»
Слушание музыки	Развитие эмоциональной отзывчивости, слуховой сосредоточенности, музыкальной памяти, развитие музыкально-сенсорных способностей	В. Карасева «Зима», Р. Шуман «Зима», К. Сен-Санс «Аквариум», Русская народная песня «Ах, ты, береза»
Слушание песни и подпевание	Развитие музыкальной памяти, певческих навыков, умения слышать высоту звуков	Е. Тиличиева «Пирожок», Е. Тиличиева «Спи, мой мишка», Н. Бордюг «Кукла Катя», Г. Читчан «Наш котёнок»

Виды деятельности	Задачи	Репертуар
Игры-танцы	Развитие ритмического слуха, памяти, координации слуха и движений, творческой активности	М. Красев «Зимняя прогулка куклы», Т. Попатенко «Зайцы и медведь», М. Старокадомский «Зимняя пляска», Р. Рустамов «Фонарики»
Игра на детских музыкальных инструментах	Развитие мелкой моторики, ритмического и звуковысотного слуха	Игра на треугольнике. И. Арсесв «Петрушка», Игра на маракасах Е. Железнова «Лягушка», Игра на колокольчиках. Р. Рустамов «Тихие и громкие звоночки». Игра «Угадай, на чём играю»

**Календарный план работы по программе «Музыка для малышей»
Март**

Виды деятельности	Задачи	Репертуар
Музыкально-ритмические движения	Развитие координации движений, крупной моторики, слуховой сосредоточенности, умения двигаться в паре и по одному	А. Филиппенко «Очень хочется плясать», А. Гречанинов «Зайчики» по лесу бегут», Украинская народная песня «Ой, бежит ручьём вода»
Слушание музыки	Развитие эмоциональной отзывчивости, слуховой сосредоточенности, музыкальной памяти, развитие музыкально-сенсорных способностей	Русская народная песня в обр. В. Агафонникова «Танечка, баю-бай-бай», М. Красев «Ландыш», П. Чайковский «Игра в лошадки», П. Чайковский «Мама»
Слушание песни и подпевание	Развитие музыкальной памяти, певческих навыков, умения слышать высоту звуков	М. Лазарев «Наша Таня громко плачет», А. Филиппенко «Пришла весна», Т. Попатенко «Корова»
Игры-танцы	Развитие ритмического слуха, памяти, координации слуха и движений, творческой активности	«Игра с цветными платочками» обр. Я. Степаненко, Е. Тиличеева «Пляска с платочком», «Прятки» («Как у наших у ворот» русская народная мелодия), Е. Тиличеева Пляска «Бегите ко мне», К. Мясков «Прогулка на автомобиле»
Игра на детских музыкальных инструментах	Развитие мелкой моторики, ритмического и звуковысотного слуха	Игра на треугольнике. М. Раухвергер «Корова», «Водичка», Игра на маракасах. Е. Железнова «Рано утром», Игра на ложках. Русская народная песня «Зайнышка»

**Календарный план работы по программе «Музыка для малышей»
Апрель**

Виды деятельности	Задачи	Репертуар
Музыкально-ритмические движения	Развитие координации движений, крупной моторики, слуховой сосредоточенности	Е. Макшанцева «Погоуляем», «Научились мы ходить», И. Кишко «Где флажки?», Украинская народная мелодия «Стуколка»
Слушание музыки	Развитие эмоциональной отзывчивости, слуховой сосредоточенности, музыкальной памяти, развитие музыкально-сенсорных способностей	А. Лядов «Зайчик», А. Филиппенко «Игра с зайчиком», М. Красев «Песенка зайчиков», А. Гречанинов «Верхом на палочке»
Слушание песни и подпевание	Развитие музыкальной памяти, певческих навыков, умения слышать высоту звуков	А. Филиппенко «На лошадке», Г. Фрид «Козочка», Т. Попатенко «Бобик», Г. Гриневич «Утро»
Игры-танцы	Развитие ритмического слуха, памяти, координации слуха и движений, творческой активности	А. Филиппенко «Полька зайчиков», «Танец с куклами», Немецкая народная мелодия «Парная пляска», Е. Железнова «Сороконожка»
Игра на детских музыкальных инструментах	Развитие мелкой моторики, ритмического и звуковысотного слуха	Игра на треугольнике. Русская народная песня «Во поле берёза стояла», Игра на маракасах. Е. Железнова «Ква-ква», Игра на ложках. Е. Железнова «Ворона», «Кошкин дом», М. Красев «Игра с бубном»

**Календарный план работы по программе «Музыка для малышей»
Май**

Виды деятельности	Задачи	Репертуар
Музыкально-ритмические движения	Развитие координации движений, крупной моторики, слуховой сосредоточенности	Р. Руденская «Марш», Е. Тиличьева «Побегаем-отдохнем», А. Филиппенко «Сапожки скачут по дорожке», Е. Тиличьева «Танцы весёлых лягушат», М. Сатуллина «Скачем, как мячики»

Виды деятельности	Задачи	Репертуар
Слушание музыки	Развитие эмоциональной отзывчивости, слуховой сосредоточенности, музыкальной памяти, развитие музыкально-сенсорных способностей.	М. Красев «Рыбка», «Синичка», М. Глинка «Полька», С. Майкапар «Мотылёк»
Слушание песни и подпевание	Развитие музыкальной памяти, певческих навыков, умения слышать высоту звуков	В. Карасева «Цветики», Т. Попатенко «В саду», Т. Попатенко «Веночки»
Игры-танцы	Развитие ритмического слуха, памяти, координации слуха и движений, творческой активности	Эстонская народная мелодия «Приседай», А. Филиппенко «Я на лошади скачу», М. Красев «Игра с флажком», Е. Железнова «У дедушки Егора», «Яблоки», «Крокодил»
Игра на детских музыкальных инструментах	Развитие мелкой моторики, ритмического и звуковысотного слуха	Игра на треугольнике, маракасах. Е. Тиличеева «Я полю, полю лук», Е. Железнова «Солнышко», сказка-шумелка «Улиточка», «Про котёнка». Игра на бубне. Е. Тиличеева «Тише, громче в бубен бей». Игра на ложках. Русская народная мелодия «Гори, гори ясно!», прибаутка «Андрей-воробей»

Литература

1. Бабаджан Т.С. Музыкальное воспитание детей раннего возраста. – М.: Просвещение, 1967.
2. Буренина А.И. Программа по ритмической пластике для детей. – СПб.: Ритмическая мозаика, 2000.
3. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981.
4. Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
5. Держинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников. – М.: Просвещение, 1985.
6. Комисарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в музыкальном воспитании детей. – М.: Просвещение, 1989.
7. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1972.
8. Петрова В.А. Музыка – малышам. – М.: Мозаика – синтез, 2001.
9. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 1997. – Ч. 1.

10. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. – М.: Изд-во «Творческий центр», 2009.
11. Радынова О.П. Слушаем музыку. – М.: Просвещение, 1990.
12. Смирнова Т.И. Воспитание искусством или искусство воспитания. – М., 2001.
13. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М.: Наука, 2003.

Чудина Валентина Петровна,
*Почетный работник общего образования РФ,
Заслуженный работник культуры Московской области,
заведующая отделом клавишных
электронных инструментов*

Монастырская Инна Валерьевна,
*заведующая отделом современного искусства,
преподаватель класса клавишных
электронных инструментов*

*Рецензент – доцент Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского, руководитель отдела образовательных проектов
«Ямаха Мюзик» Михаил Григорьевич Богданов*

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КЛАВИШНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ»

**для учащихся отделения современного искусства
срок реализации – 7 (8) лет
(возраст 7–17 лет)**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Класс синтезатора в Центральной детской школе искусств г. Химки открыт с 1996 года. Начальные уроки творческого изучения этого инструмента полностью базировались на хозрасчетном отделении и строились в виде большого ряда творческих заданий. Игровой принцип построения уроков создавал непринужденную и заинтересованную атмосферу занятий, внутри которых располагался сам инструмент – новый, неизведанный, любопытный, непохожий на знакомые акустические инструменты. Музыкальные произведения обретали новую окраску. В руках разных детей одни и те же произведения звучали по-разному. На первый план выходила вариативность как главная характеристика общения с этим инструментом. Инструмент одинаково успешно адаптировался к разным детским способностям и фантазиям, исполнительским и творческим подходам, уровням притязаний. Принципиальное новшество инструмента раскрывало перед детьми неизведанные до этого времени основы оркестрового звучания. Инструмент – оркестр. Череди звучания разных голосов-инструментов,

слуховое восприятие тембров. Может, впервые дети слышали такое количество разных стилей, характерность их звучания. Соединение мелодической линии с аккомпанементом рождало полнозвучное и законченное звучание пьес. Инструмент появился в школе не через директивные материалы организации учебного процесса, а через инициативу самих детей и их любопытствующих родителей. Осталось только помочь инструменту и самому процессу обучения стать на грамотные и высокохудожественные рельсы, выбрать правильный темп работы и соединить богатое наследие академического музыкального образования с новым направлением музыкального творчества детей.

Многолетний опыт практической работы, постоянная забота о должном уровне класса синтезатора, систематическая работа по развитию собственного педагогического мастерства, регулярное повышение квалификации, непрерывное участие в фестивалях и конкурсах, тесное общение с коллегами Москвы и России, продуманное развитие школьной инструментальной базы – вот те составные части работы отдела «Клавишных электронных инструментов» Центральной детской школы искусств г. Химки, которые позволили сформировать свой почерк учебной и творческой работы и которые, безусловно, взаимодействуют со всеми традициями школьного коллектива, дополняют и обогащают его своими новыми идеями и результатами. Достигнутые результаты позволили сформировать в ЦДШИ г. Химки методический центр по подготовке педагогов класса синтезатора Московской области, открыть Московский областной конкурс электронного творчества, Фестиваль электроники «Творческий дебют», который стал открытой сценой для новых, необремененных пока лауреатскими званиями, исполнителей нашего Подмосковья.

Настоящая образовательная программа класса клавишных электронных инструментов – обобщение многолетнего опыта жизни синтезатора в ЦДШИ, проекция базовой Программы «Электронные инструменты» доктора педагогических наук И.М. Красильникова на конкретные условия Химкинской школы на данном этапе ее жизни.

Разработка Программы базировалась на опыте работы преподавателей отдела – Заслуженного работника культуры Московской области В.П. Чудиной, Лауреата Всероссийского конкурса И.В. Монастырской, Е.В. Савельевой, О.А. Моисеевой, Лауреата Всероссийского конкурса О.В. Митрофановой, члена Союза композиторов РФ С.Г. Ромашенко.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Настоящее время – время достаточно активного проникновения в жизнь людей современных технологий. Это – объективные реалии, естественный ход жизни. Электронные технологии не обошли стороной музыкальные инструменты. Электрогитары – первые прообразы таковых, электроскрипки, электробаяны, клавишные синтезаторы. Оборачиваясь назад, видно, насколько совершеннее по звуку и технологической оснащенности, модификациям и конкретике предназначения стали синтезаторы, появившиеся на музыкальном рынке России.

Первые инструменты, приобретенные в ЦДШИ г. Химки, были синтезаторами фирмы Casio, Yamaha и Korg. Спустя несколько лет, стало понятно, что школа должна выбрать стратегическую линию и избежать разброса инст-

рументов у детей дома и в самом классе синтезатора. Эта линия отвечала требованиям качественной работы над аранжировками с использованием и дома, и в школе инструментов одной марки. С тех пор выбранная линия сохраняет свои традиции. Школа работает на инструментах фирмы Yamaha. Качество звука и дальновидная политика разработчиков инструментов, предоставляющая множество возможностей для выполнения аранжировок, делают этот инструмент достаточно востребованным для обучения в музыкальных школах и школах искусств. Синтезатор решает еще одну социальную задачу помимо музыкального образования – задачу приобщения детей к современным технологиям, компьютерному творчеству, развивает в них самооценку и веру в свои творческие возможности, ибо грамотное использование интеллекта, заложенного разработчиками в инструментах и музыкально-компьютерных программах, значительно повышает уровень конечного результата учебно-творческой деятельности учащихся.

Таким образом, *цель обучения* ребенка в классе синтезатора – приобщение его к широкому кругу музыкально-творческой деятельности в процессе занятий в классе синтезатора по всему спектру сопутствующих учебных дисциплин; воспитание у него культуры музыкального восприятия мира; расширение его общего культурного интеллекта, исполнительское освоение инструмента, создание условий максимального творчества ученика для развития его самостоятельности в этих видах деятельности.

Класс синтезатора в ЦДШИ – это класс основного музыкального инструмента. Как отмечено в базовой Программе, при всех различиях обучения музицированию на цифровых музыкальных инструментах, что связано с выбором его конкретной формы и функцией в учебном процессе (главной или вспомогательной), единая природа всех этих инструментов обуславливает общность *задач* данного обучения, обеспечивающих достижение образовательной цели:

- *изучение художественных возможностей инструмента;*
- *реализация базовых знаний по музыкальной теории;*
- *освоение исполнительской техники;*
- *совершенствование в практической музыкально-творческой деятельности.*

Каждая из этих задач в предложенных программах подразделяется на простые составляющие. Так, **изучение художественных возможностей** цифрового инструментария подразумевает:

- ознакомление с его звуковым материалом и способами его корректировки;
- освоение различных приемов управления фактурой музыкального звучания;
- знакомство с фактурными заготовками инструмента (паттернами, мультипадами);
- освоение художественных возможностей, открываемых с помощью применения секвенсера, объединения звуковых ресурсов нескольких МИДИ-устройств, а также в студии компьютерной музыки – с помощью различных музыкальных редакторов.

Изучаемый **теоретический материал** включает не только элементы музыкальной грамоты, но и необходимые для музыкально-творческой деятельности сведения:

- по гармонии (интервалы, аккорды, лад, тональность, система тональных функций);
- фактуре (функции голосов фактуры гомофонно-гармонического склада);
- форме (период, простые двух- и трехчастная формы, вариационная, рондо, сложная трехчастная, сонатная, циклические формы);
- инструментоведению (знакомство с инструментами, их диапазоном, характерностью тембров);
- инструментовке (разработка линий фактуры музыкального произведения, его тембрового, динамического наполнения);
- звукорежиссуре (способы формирования объема звучания, его окраски и пространственного расположения с помощью звукорежиссерских эффектов различного вида).

При этом наиболее ценным для творческой практики является получение представлений о функциональном взаимодействии различных музыкально-выразительных средств – мелодии, гармонии, фактуры, тембра, формы.

Задача освоения **исполнительской техники** включает: постановку рук, приобретение навыков позиционной игры, игры интервалами, аккордами, развитие беглости, а также – выработку специфических навыков техники, связанных с переключением режимов звучания во время игры на электронной клавиатуре и использованием ножных педалей.

И, наконец, четвертая, наиболее сложная задача практического освоения электронного музицирования предполагает **совершенствование в данной музыкально-творческой деятельности** по нескольким направлениям. Это, прежде всего:

- **исполнение музыки;**
- **аранжировка произведений;**
- **подбор по слуху;**
- **чтение с листа;**
- **элементарные импровизация и сочинение;**
- **запись на многорожечный секвенсор;**
- **игра в ансамбле или оркестре.**

Репертуар

Основой музыкального обучения детей в классе синтезатора является педагогически обоснованный и целесообразный репертуар, состоящий из музыкальных произведений композиторов-классиков прошлых эпох, авторских обработок народных мелодий и фольклора разных стран, академических пьес современных композиторов, эстрадно-джазовых пьес, песенного репертуара. Необходимо отметить, что специально созданного репертуара для синтезатора очень мало. Чаще всего, каждое выбранное произведение может состоять из нотного текста произведения, созданного для академического инструмента,

или адаптированного основания из мелодии и гармонического сопровождения, на основе которых преподаватель (и, позднее, учащийся) создают аранжировку данной пьесы.

Исходя из специфики поиска нот выбираемого репертуара для класса синтезатора, педагоги занимаются изучением изданной нотной литературы для академических инструментов, ансамблей и оркестров разных составов. Внимательное изучение подобных текстов расширяет музыкальный кругозор человека, знакомит с характерными приемами изложения исполнения данными инструментами, позволяет «увидеть» специфику фактуры и ее развитие, уровень плотности музыкальной ткани. Партитуры ансамблей и оркестров (симфонических, народных, духовых) содержат готовые фактурные линии, которые можно использовать при создании звуковой партитуры синтезатора. Изучение партитур значительно расширяет кругозор и педагога, и ученика. Такие элементы партитуры, как линии фактуры, группы инструментов, отдельные инструменты, приемы звукоизвлечения, диапазон, характерность звучания – все это развивает оркестровое мышление, которое в дальнейшем проецируется на собственную аранжировочную работу за инструментом. Помимо всего, внимательная работа с нотными сборниками позволяет более глубоко почувствовать колорит каждого музыкального произведения, созданный самим автором.

Использование современных нотных сборников для синтезатора требует от учеников и педагогов самостоятельных навыков аранжировки. Имея мелодическую и гармоническую линии, а также некоторые ориентиры аранжировки, нужно создать музыкальный образ с грамотным и интересным ходом его развития.

Педагоги, начинающие преподавание в классе синтезатора, испытывают значительные трудности именно в создании звуковой транскрипции музыкальных произведений. Изучение учебных пособий по инструментовке поможет в освоении базовых знаний создания звуковой партитуры. Можно посоветовать больше слушать оркестровое звучание различного репертуара, учиться «разделять» общее звучание на элементы фактуры, анализировать вертикальную и горизонтальную линии их изложения, понять, как используются такие основные элементы, как динамика разных линий, тембры, плотность и прозрачность, противопоставление и однородность, постепенность и внезапность.

И, наконец, на первых этапах обучения маленьких музыкантов педагогам нужно будет научиться сочинять. Сочинять упражнения, сочинять маленькие пьесы, сочинять ансамблевые пьесы. Синтезатор – инструмент новый и очень многоплановый. Дети, начинающие обучение в этом классе, тоже имеют много своих индивидуальных черт, разную степень готовности вхождения в мир электронной музыки. Многовариантность, как базовый элемент обучения на синтезаторе, потребует от педагога умения быстро и разнопланово создавать материал для учебной деятельности маленького музыканта. Сочиняя для ученика нотные миниатюры, педагог постепенно введет элементы сочинения (варьирования нотного текста) в работу самих учеников.

Выбирая репертуар для изучения его в классе синтезатора, полезным будет спроецировать произведения на предстоящие концертные, фестивальные, конкурсные мероприятия, значительные даты и события в жизни страны. Практика показывает, что успешность и продуктивность работы в классе в большой степени зависит от интересно подобранного репертуара, изучение которого ук-

расит жизнь маленького музыканта, обеспечит его профессиональный рост и принесет чувство удовлетворения.

Распределение произведений академической музыки, музыки массовых жанров и народной музыки по классам носит условный характер, так как в разных классах уровень сложности аранжировки одного и того же произведения может содержать различные по уровню трудности задачи. Одно и то же произведение можно брать в репертуар разных соседних классов, понимая, что сама аранжировка произведения, фактура его изложения, вариационность развития музыкального материала могут быть на разных уровнях сложности.

**Учебный план инструментального класса
«Клавишный электронный инструмент»
Срок обучения: 7 (8) лет**

№ п/п	Наименование предметов	Количество часов в неделю								Зачеты/ экзамены
		I кл.	II кл.	III кл.	IV кл.	V кл.	VI кл.	VII кл.	VIII* ** кл.	
1	Синтезатор	2	2	2	2	2	2	2	2	7–8 тематических концертов в год
2	Аранжировка	1	1	1	1	1	1	1	1	В каждой четверти
3	Сольфеджио, теория музыки	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	–	В каждой четверти
4	Музыкальная литература	–	–	–	1	1	1	1	–	В каждой четверти
5	Хор*	2	2	2	2	3	3	3	3	2 раза в год
6	Оркестр*	–	–	–	4	4	4	4	4	2 раза в год
7	Музыкально-компьютерное творчество**	–	–	–	1	1	1	1	2	В каждой четверти
12	ВСЕГО:	6,5	6,5	7,5	9,5	9,5 (с хором) 10,5 (с орк.)	9,5 (с хором) 10,5 (с орк.)	10 (с хором) 11 (с орк.)	8 (с хором) 9 (с орк.)	

* С 1 класса учащиеся занимаются в хоре. С 4 класса возможен выбор одного вида коллективно-го творчества – хора или оркестра. Если в классе педагога создается творческий коллектив – ансамбль, на эти занятия выделяется один час в неделю с момента начала работы ансамбля до прекращения занятий этого коллектива (к примеру, в связи с окончанием учащимся школы).

** Учебным предметом «Музыкально-компьютерное творчество» занимаются учащиеся по рекомендации отдела, имеющие определенные склонности к данному виду деятельности, заинтересованные компьютерным творчеством, имеющие дома технические средства и возможности выполнения домашних заданий.

*** Выпускники 7 класса считаются окончившими полный курс учебного заведения; в 8 класс по решению директора школы зачисляются не более 20% учащихся выпускного класса, проявившие профессиональные способности, склонность к продолжению музыкального образования, активно участвующие в занятиях оркестра (хора, ансамбля) и инструментального класса отдела.

В следующем разделе «Программы» выделены темы, изучение которых достаточно полно решают задачи музыкального образования детей в классе синтезатора. Разделение учебного процесса на отдельные темы носит относительно условный характер и предполагает творческий подход педагога к циклу уроков каждого класса. В центре работы педагога и ученика лежит репертуар, который важно подобрать с перспективой технического и общемузыкального развития юного музыканта. Планируя круг тем, которые будут рассмотрены на уроке с учениками, педагог использует технику межпредметных связей. Степень глубины проработки каждой темы будет зависеть от усвоенности учениками учебного материала иных музыкальных классов. Это позволит не только качественно выстроить обучение в классе синтезатора, но и контролировать степень работы учеников по другим музыкальным дисциплинам. Распределение тем обусловлено постепенным усложнением разделов и предполагает творческий подход педагога к ситуациям учебной деятельности. Педагог имеет приоритетное право перераспределения названных тем, исходя из темпа усвоения каждым учеником учебного материала. Главной задачей «Содержания учебных тем» – очертить круг вопросов, наиболее полно отражающих содержание обучения ученика в классе клавишного электронного инструмента.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

Первый класс

Освоение базовых компонентов нотной грамоты. Нотоносец, скрипичный и басовый ключи. Обозначение нот (графическое, слоговое и буквенное). Мажорная и минорная гаммы. Тональности до одного знака при ключе. Знаки альтерации. Названия октав. Длительности, паузы. Тактовый размер 2/4, 3/4, 4/4. Основные динамические и штриховые обозначения. Аппликатура.

Понятие о фразе, предложении, периоде и куплете. Первичные музыкальные жанры: песня, танец и марш.

Организация целесообразных игровых движений («постановка рук»). Игра нон легато, легато, стаккато.

Знакомство с основными выразительными возможностями клавишных синтезаторов – звуки, автоаккомпанемент. Освоение простейших приемов исполнения мелодий разных ритмов разными тембрами, игра на полной клавиатуре од-

ной и двумя руками, под ритмический аккомпанемент, под сопровождение «-1». Освоение автоаккомпанемента левой рукой. Клавиши выбора и управления автоаккомпанементом: start, stop, synchro-start, intro, ending.

Игра упражнений по основным гармоническим функциям в режиме Single или Multi.

Подготовительные упражнения по чтению нот с листа. Исполнение простейших партий в ансамбле с педагогом (в четыре руки) и в режиме «-1». Пение и подбор на клавиатуре по слуху знакомых попевок и песенок.

Импровизация «звуковых картинок» на основе шумовых эффектов синтезатора.

Разучивание пьес, доступных ученику на данном этапе, с использованием автоаккомпанемента и без него. Развитие координации рук.

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен создать аранжировки и исполнить на синтезаторе 15–20 небольших пьес народной, классической и современной музыки.

Второй класс

Названия и характерные особенности банков голосов и стилей синтезаторов.

Диатонические интервалы в пределах октавы. Аккорды: мажорное и минорное трезвучие, малый мажорный, малый минорный септаккорды. Буквенно-цифровое обозначение аккордов. Мажорные и минорные тональности до двух знаков при ключе. Знаки повторения и сокращения нотного письма.

Содержание и форма музыки. Понятие об основных элементах музыкальной выразительности: мелодии, гармонии, фактуре, тембре. Композиционная форма. Простые двух- и трехчастные музыкальные формы.

Игра легато и стаккато. Несложное двухголосное движение в партиях правой и левой руки.

Ритмические упражнения. Чередование длительностей от целых до восьмых. Пунктирный ритм.

Чтение с листа мелодий в медленном темпе. Игра в басовом ключе. Исполнение несложных ансамблевых пьес с педагогом в четыре руки, на двух инструментах и продолжение игры с режимом «-1». Запись учеником простых аккомпанементов своих пьес в режиме «-1». Подбор на клавиатуре синтезатора по слуху мелодий знакомых детских песен. Освоение элементов импровизации музыкальных фраз и предложений в «диалоге» с учителем. Создание звуковых картинок с использованием шумовых эффектов.

Развитие навыков аранжировки. Гармонизация мелодии в режиме упрощенного и полного взятия аккордов автоаккомпанемента с использованием мажорных, минорных трезвучий, малого мажорного и малого минорного септаккордов в тональностях до 4-х знаков при ключе. Освоение автоаккомпанемента в режиме полного взятия аккордов (fingered). Понятие «паттерн». Редактирование паттерна с помощью отключения отдельных дорожек, регулировки их динамического баланса и замены прописанных на них тембров. Аранжировка пьес, написанных в простой двух- и трехчастной формах с применением режимов автоаккомпанемента, а также – в режимах обычной (normal) и разделенной (split) клавиатуры. Сохранение аранжировок на страницах памяти (memory). Техника использования педали – листания страниц памяти.

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен создать аранжировки 10–15 различных музыкальных произведений в режимах обычной клавиатуры, разделенной клавиатуры, с автоаккомпанементом и исполнить их на синтезаторе.

Третий класс

Тембры синтезатора, имитирующие струнные, деревянно-духовые, медно-духовые, ударные и электронные инструменты. Стили народной, джазовой, классической и современной популярной музыки.

Обращение трезвучий. Игра левой рукой мажорных и минорных аккордов и их обращений в тональностях до 4-х знаков при ключе. Аккорды тоники, доминантовой и субдоминантовой групп. Гармонизация мелодии в режиме fingered с применением тонических, субдоминантовых, доминантовых трезвучий и доминантсептаккорда, исполнение автоаккомпанемента левой рукой аккордами.

Обозначение темпа в итальянских терминах. Метроном. Тактовый размер $3/8$ и $6/8$. Фермата.

Понятие о полной оркестровой фактуре. Мелодия – подголосок – контрапункт – гармоническая фигурация – педаль – бас.

Выбор инструментов для разных музыкальных образов.

Определение скорости темпа по термину и шкале метронома.

Вариационная форма.

Ритмические упражнения быстрого чередования длительностей в выбранном темпе и с использованием стилей синтезатора.

Чтение с листа пьес уровня трудности 1 класса. Исполнение в ансамбле с педагогом или другими учениками несложных пьес с применением синтезатора, фортепиано или иных акустических инструментов. Подбор по слуху и исполнение с автоаккомпанементом знакомых мелодий. Навыки импровизации по предложенному образцу.

Освоение новых приемов синтезаторной аранжировки. Жанровые и стилистические критерии в подборе аккомпанемента. Принципы аранжировки классических пьес. Применение в аккомпанирующем рисунке различных ритмических и мелодических заполнений («мультипэдов»). Образные пьесы и звуковые эффекты.

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен создать аранжировки 8–12 различных музыкальных произведений, исполнить их, освоить их запись с помощью секвенсера на синтезаторе.

Четвертый класс

Совершенствование исполнительских навыков.

Более подробное изучение инструментов группы фортепиано, органов, хроматических ударных инструментов. Струнные инструменты различных штрихов исполнения (*tremolo*, *markato*, *pizzicato*). Различные инструменты басовой группы. Стили народной и современной популярной музыки: кантри, латиноамериканские, карибские, поп, рок.

Тональности до 4-х знаков при ключе. Трезвучия тонической, доминантовой и субдоминантовой групп. Трезвучие с секстой. Уменьшенное трезвучие. Малый с уменьшенной секстой септаккорд. Обращения септаккордов.

Ритмические упражнения. Дуольное, триольное, квартольное заполнение долей.

Мелодия и бас как основа музыкальной ткани. Формообразующая функция гармонии, фактуры и тембра.

Форма рондо.

Чтение с листа пьес уровня трудности 2 класса. Игра в ансамбле.

Искусство аккомпанемента. Подбор несложного аккомпанемента вокальной партии.

Освоение записи простых фраз User мультитипанели.

Принцип подбора нескольких стилей внутри одной аранжировки.

Освоение навыков создания и редактирования горизонтальной линии развития образа.

Соединение двух голосов – R1 и R2. Выбор второго голоса в связи с поставленной образной задачей.

Полидинамизм как средство построения музыкального образа.

Полидинамизм элементов фактуры стиля, полидинамизм голосов, полидинамизм стиля и голосов.

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен создать аранжировки 8–12 различных музыкальных произведений без и с автоаккомпанементом, исполнить их на синтезаторе.

Пятый класс

Голоса синтезатора, имитирующие народные и электронные инструменты. Паттерны архаического, классического и современного джаза; паттерны смешанных стилей (джаз-рок, фьюжн, диско).

Тональности до 6-ти знаков при ключе.

Ритмические упражнения. Синкопированный ритм.

Различные способы изложения гармонических голосов фактуры. Голосоведение.

Использование мелодической линии голоса левой руки – L. Использование левой руки для исполнения мелодической фактуры при разделении клавиатуры split.

Освоение приемов редактирования паттерна путем записи нового мелодического рисунка на одну или несколько его дорожек.

Сложная трехчастная форма.

Чтение с листа пьес уровня трудности 3 класса. Подбор по слуху знакомых мелодий.

Импровизация мелодического орнамента на основе ритмического рисунка и гармонических последовательностей автоаккомпанемента.

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен создать аранжировки 8–10 различных музыкальных произведений и исполнить их на синтезаторе.

Шестой класс

Голоса и стили синтезаторов, не пройденные в предыдущих классах. Создание оригинальных разновидностей паттерна.

Освоение записи Song. Запись собственного исполнения произведения. Знакомство с технологией записи оркестрового сопровождения для собственного исполнения сольной пьесы (солист с оркестром).

Педальная функция голосов фактуры.

Редактирование ритмического рисунка паттерна. Конструирование его оригинальных разновидностей из элементов, принадлежащих имеющимся в памяти инструмента паттернам.

Чтение с листа пьес уровня трудности 4 класса. Аранжировка и запись на многодорожечный секвенсер несложных пьес.

Продолжение изучения функций микшера синтезатора.

В течение учебного года ученик под руководством преподавателя должен создать аранжировки 8–10 различных музыкальных произведений, исполнить или записать их в секвенсер синтезатора.

Седьмой класс

Совершенствование исполнительского мастерства на синтезаторе.

Знакомство с джазовой гармонией. Септаккорды с повышенной и пониженной квинтами. Задержания к септаккордам. Трезвучия и септаккорды с неаккордовыми тонами.

Контрапункт и подголосок в музыкальной фактуре.

Сложные музыкальные формы.

Чтение с листа пьес, соответствующих сложности 5 класса. Освоение усложняющегося репертуара с учетом возросших технических навыков и повышения уровня развития музыкального мышления ученика. Совершенствование навыков подбора по слуху и гармонизации на основе полученных в ходе обучения знаний о мелодии, гармонии, фактуре, тембре, композиционной форме. Аранжировка и запись на многодорожечный секвенсор. Достижение художественной выразительности, записанной на секвенсор музыки с помощью различных операций редактирования ее фактуры и тембра, а также – с использованием синтезированных оригинальных звуков.

Спецификация MIDI.

В течение учебного года ученик под руководством преподавателя должен создать аранжировки 8–10 различных музыкальных произведений, исполнить их на концертах отдела, конкурсах, фестивалях, абонементных концертах школы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При всей важности освоения теоретических знаний следует учитывать, что они являются пусть необходимым, но все же средством для достижения главной цели обучения – приобщения к практике музицирования на основе цифрового инструментария. Главным методом организации творческой практики учащихся здесь выступает опора на систему усложняющихся творческих заданий. Основным видом таких заданий является исполнение различных музыкальных произведений, что, как было упомянуто, в электронной музыке всегда связано с их аранжировкой.

Аранжировка представляет собой сложную творческую деятельность, состоящую из четырех основных действий: это анализ текста оригинала, составление проекта аранжировки, отбор звуковых средств, проверка и корректировка результата. Каждое из этих действий, в свою очередь, делится на ряд операций, поэтому приобщение учащихся к искусству аранжировки возможно лишь в опоре на метод расчленения сложной задачи на простые составляющие. Отсюда важным методом обучения аранжировке является разъяснение ученику последовательности действий и операций этой деятельности, в основе чего лежит поисковое движение сужающимися концентрическими кругами от самых общих параметров будущей аранжировки к более частным. При составлении проекта аранжировки ученик должен последовательно определить ее жанрово-стилистическую направленность и линию драматургического развития, выстроить форму, произвести гармонизацию, наметить общие очертания фактуры с последующей детализацией замысла в звуковом варианте.

Совершенствованию работы ученика над аранжировкой на всех ее этапах – от анализа текста оригинала до внесения коррективов в готовый продукт – будет способствовать метод вовлечения учеников в творчество путем показа педагогом определенных сторон творческого процесса с комментариями собственных действий. Это должно привлечь внимание детей к закономерностям, которые служат основанием для тех или иных операций по созданию аранжировки с применением синтезатора.

Выполненную аранжировку нужно исполнить на электронном клавишном инструменте. Техника игры на нем близка фортепианной, поэтому методический опыт, накопленный в фортепианной педагогике по освоению целесообразных игровых движений, может послужить ориентиром в условиях обучения игре на синтезаторе. Многие произведения, исполняемые без автоаккомпанемента, учащимся можно исполнять на цифровых пианино с использованием тембровых настроек. Если на синтезаторе играют стоя, необходимо внимательно отнестись к правильному расположению корпуса, рук в отношении клавиатуры инструмента, регулируя оптимальную высоту расположения синтезатора на подставке.

Практика показывает, что исполнение на синтезаторе имеет широкий диапазон исполнительской техники – от виртуозных и технически сложных фактур, требующих пальцевой беглости, до сложной координационной работы, включающей клавиатурную технику рук, технику включения-отключения кнопок панели синтезатора, педальную технику переключения страниц memory, технику динамической педали.

Кажущаяся легкость исчезает с первых моментов серьезной работы на синтезаторе. Интеллект разработчиков уникальных инструментов, к примеру, Yamaha, позволяет использовать синтезатор с практически неиссякаемой многовариантностью создания музыкальных образов, используя мощный инструмент редактирования (изменения) звуков, стилей. Возможность коммутации синтезатора с компьютером создает еще одно направление творческой деятельности. В связи с этим залогом успехов класса синтезатора является постоянное совершенствование творческого мастерства педагогов этого класса. Значительное время будет затрачено ими на подготовку репертуара, создание концертно-конкурсных аранжировок. Это также следует учитывать, приступая к работе по преподаванию синтезатора. Еще не менее важная проблема, которую следует учесть – инструмент требует от педагога предрасположенности к

работе с современной аппаратурой, электроникой, отсутствия боязни вхождения в новое и до этой поры неизвестное направление. Плюс к этому – уверенность, склонность к экспериментам и творческому поиску, оригинальность мышления, желание и готовность работать с большим и разным музыкальным материалом, расширение рамок традиционных методик в соединении с высокими требованиями и традициями академической музыки – вот облик педагогов класса синтезатора.

Категорически следует исключить введение этого инструмента в систему начального музыкального образования детей с целью привлечения контингента ДМШ и ДШИ без серьезного подхода к материально-техническому оснащению школы качественными и пригодными для длительного обучения инструментами, без определения специфики обучения синтезатору в данном образовательном учреждении, без подготовки и обучения педагогических кадров, без создания атмосферы доверия и принятия этого инструмента, как инструмента, соединившего современность и традиции.

И, наконец, в значительной мере интерес к музыкальному творчеству формируется под влиянием различных музыкальных, художественных и жизненных эстетических впечатлений. Поэтому важной задачей педагога остается ознакомление учащихся с хорошей и разной музыкой, посещение концертов, художественных выставок, спектаклей, участие в экскурсиях, способствующих расширению их кругозора. Наиболее талантливых, трудоспособных и творческих детей нужно всячески поощрять участием в концертах, фестивалях и конкурсах. Именно творческая атмосфера в классе педагога вызывает желание всех детей быть совершеннее и интереснее. А интересная и богатая на события жизнь всего отдела электроакустических инструментов дополняет, в конечном итоге, главную задачу школы – формирование музыкальной души и нравственности молодого поколения.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ

Контроль и учет успеваемости учащихся, как показывает изучение многих академических программ школ искусств, традиционно осуществляется в следующих формах: выпускной экзамен (итоговая аттестация), текущие экзамены (основная аттестация), зачет (промежуточная аттестация), академический концерт (дополнительная аттестация). На занятиях осуществляется текущий контроль.

Почти 20-летний опыт работы отдела электроакустических инструментов показал, что вывод исполнителей на сцену концертного зала значительно улучшает результативность их текущей работы. Решением педагогического коллектива отдела и последующим утверждением этого решения Методическим Советом ЦДШИ все экзаменационные и зачетные мероприятия в классе синтезатора проходят в форме специально разработанных тематических концертов с последующим обсуждением выступлений каждого учащегося и выставлением оценки за каждый концерт. Экзаменационное проведение тематических концертов, вынесенных из аудиторий класса на публичную сцену, делает творческую работу продуктивной. Родители, заполняющие концертный зал, могут реально оценить успехи своих детей, послушать исполнение всех учащихся отдела от 1 до 8 классов. Подобные мероприятия консолидируют сам отдел, в полной мере

дают представление о его творческом потенциале. За учебный год проходит 7–8 тематических концертов. Тематика ежегодных концертов, к примеру, такова: «В царстве этюдов», «Классическое настроение», «Джазовые ритмы Нового года», «Дорогая моя столица – песни военных лет в собственной аранжировке», «Танцы народов мира», абонементный концерт «Я люблю тебя, Россия» (видео-музыкальный экскурс в прошлое, настоящее и будущее Родины), «Современная академическая музыка», «Планета счастья» (эстрадно-джазовые композиции). Каждый концерт готовит педагог отдела в виде музыкального лектория из представленных произведений. Помимо этих публичных концертов во втором полугодии в рамках работы Детско-юношеской филармонии проходит абонементный концерт ранее выбранной тематики, где выступают лучшие учащиеся отдела. В сумме выступлений каждый ученик проходит следующие жанры музыкальных произведений:

- этюды на различные виды техники;
- произведения классического репертуара;
- произведения современных академических авторов;
- произведения мирового народного репертуара;
- эстрадно-джазовые сочинения;
- инструментальные пьесы, песни в собственной аранжировке.

Выпускники на заключительном экзамене исполняют 5 произведений репертуара последнего года обучения – классику, современную академическую пьесу, обработку народной мелодии, эстрадно-джазовую пьесу, этюд. Из представленного репертуара 2 пьесы – в собственной аранжировке выпускника. Выпускники принимают участие во всех экзаменационных концертах года. Учащиеся 1 класса принимают участие в концертах, начиная со 2 полугодия. Их репертуар составляется, исходя из индивидуальных возможностей данного периода. Учащиеся 2–7 классов имеют экзамены во всех четвертях.

По решению педагогического коллектива отдела каждый класс проводит 2 технических зачета (в 1 и 2 полугодиях) в утвержденных на заседаниях отдела сроки. Учащиеся исполняют по 3 гаммы (в 1 полугодии – мажор, во втором полугодии – 3 вида минора), аккорды, короткие и длинные арпеджио двумя руками, а также техничный этюд. Цель этюдов – развитие определенного вида техники, поэтому они исполняются преимущественно без автоаккомпанемента. Допускается применение ритма, разделение клавиатуры, тембровые окраски – главное, чтобы ученик максимально выполнял обеими руками текстовую техническую задачу этюда. Дополнительными аттестациями на отделе считаются выступления на школьных и городских концертах, фестивалях, конкурсах области и России, мастер-классах своих педагогов.

Критерии оценки выступлений ученика

Предметом оценки является качество исполненной программы. Внимательно оценивается мера творческого труда, затраченная на ее подготовку, участие ученика в создании аранжировки. Дополнительно учитываются выступления в концертах школы, фестивалях и конкурсах различного уровня.

Оценка **ОТЛИЧНО** ставится за яркое, образное музыкальное звучание, отвечающее содержанию и форме оригинала и отражающее индивидуальное отношение ученика к представленным произведениям.

Оценка **ХОРОШО** ставится за достаточное осмысленное музыкальное звучание, отражающее понимание особенностей содержания и формы представленных произведений. Допустимы небольшие погрешности в их аранжировке и исполнении, не разрушающие целостности музыкального образа.

Оценка **УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО** ставится за недостаточно яркое музыкальное звучание, свидетельствующее об определенных изъянах в теоретических знаниях и исполнительских навыках ученика. Погрешности в аранжировке могут быть связаны с разрывом логических связей между элементами формообразования. Исполнение сопровождается неточностями и ошибками. Слабо проявляется индивидуальное отношение к представленным произведениям.

Оценка **НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО** ставится за отсутствие музыкальной образности в озвучиваемых произведениях, грубые ошибки в аранжировке и плохое владение инструментом.

Ожидаемые образовательные результаты

По окончании первого этапа обучения (1–2 классы по семилетнему курсу) ученик должен знать:

- основные выразительные возможности ЭМИ;
- базовые компоненты нотной грамоты;
- элементарные музыкальные построения;
- простые музыкальные жанры.

Ученик должен уметь:

- выстраивать целесообразные игровые движения;
- применять в своей творческой практике простейшие приемы аранжировки музыки;
- опираться в электронном музицировании на элементарные навыки чтения с листа, игры в ансамбле, подбора по слуху и импровизации.

У ученика должны быть воспитаны следующие качества:

- интерес к музицированию;
- способности к элементарной музыкально-интонационной деятельности: эмоционально окрашенному восприятию музыки и выражению в музыкальных звуках собственных эстетических переживаний;
- способность к простейшей критической оценке своего творческого продукта.

По окончании второго этапа обучения (3–4 классы по семилетнему курсу) ученик должен знать:

- основные группы голосов и стилей электронного инструмента;
- базовые компоненты музыкальной грамоты: интервалы, хроматическую гамму, аккорды и их обращения, тональности и др.;
- компоненты музыкальной формы: гармонию, фактуру, тембр и их роль в построении содержательного музыкального целого;
- простые формы, вариации и рондо.

Ученик должен уметь:

- применять в игровой практике различные приемы, связанные с артикуляцией, динамикой, ведением многоголосия;

- аранжировать для электронного инструмента музыкальные произведения средней сложности, обосновывая свои действия (гармонизацию мелодии, сс инструментовку в т.ч. с использованием тембровых соединений, добавление автогармонизации, построение фактуры с помощью различных приемов редактирования паттерна и др.);

- читать с листа, играть в ансамбле и подбирать по слуху несложные музыкальные произведения;

- применять первоначальные навыки импровизации и сочинения, создавать музыкальные построения по предложенному образцу, сочинять новые вступления и окончания на фоне стандартных аналогов, а также несложные образные музыкальные миниатюры;

- создавать несложные фонограммы с помощью секвенсора.

У ученика должны быть воспитаны следующие качества:

- интерес к различным видам музыкального творчества;
- способности к электронной аранжировке и исполнению несложных музыкальных произведений различных жанров и стилей;

- склонность к творческому самовыражению на основе электронного инструментария, проявляемая в игре по слуху, игре в ансамбле, импровизации и элементарном сочинении;

- самокритичное отношение к продуктам своего музыкального творчества.

По окончании третьего этапа обучения (5–7 классы по семилетнему курсу) ученик должен знать:

- электронные голоса из банков оркестровых, народных, электронных и ударных инструментов и возможности их трансформации с помощью средств звукового синтеза;

- паттерны синтезатора и способы их редактирования;

- спецификацию МИДИ;

- возможности редактирования и обработки звучания в процессе создания фонограммы;

- основные понятия музыкальной грамоты, гармонии и фактуры: трезвучия и септаккорды, аккорды с альтерацией и задержанием, тональное отклонение, квартово-квинтовый круг, функции голосов фактуры, голосоведение, взаимодействие тембра и фактуры и др.;

- композиционные построения: сложная трехчастная, сонатная и циклические формы.

Ученик должен уметь:

- художественно убедительно пользоваться в своей музыкальной деятельности широким кругом специфических средств электронного инструмента: многотембровостью, звукорежиссерской обработкой, звуковым синтезом, автоаккомпанементом, мультипанелью, секвенвером и др.;

- бегло ориентироваться в понятиях музыкальной теории (гармония, фактура, инструментовка, звукорежиссура, композиционная форма) и грамотно применять ее правила и закономерности в процессе электронного музицирования;

- ярко и образно воплощать средствами электронной аранжировки и исполнения музыкальные произведения, относящиеся к различным жанрам и стилям;
 - достаточно уверенно читать с листа, играть в ансамбле и подбирать по слуху музыкальные произведения и гармонизовать их;
 - импровизировать и сочинять для электронного инструмента отдельные элементы фактуры, а также при определенных задатках несложные пьесы.
- У ученика должны быть воспитаны следующие качества:*
- устойчивый интерес к электронному музицированию и творческая самостоятельность;
 - широкий круг музыкальных способностей к электронной аранжировке и исполнению музыкальных произведений, игре по слуху и в ансамбле, звукорежиссерскому редактированию и обработке, моделированию оригинальных электронных тембров, импровизации и композиции;
 - развитое музыкальное воображение, мышление, восприятие;
 - творческий самоконтроль и хороший музыкальный вкус.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Занятия по семилетнему курсу обучения следует начинать с детьми семи-восьмилетнего возраста. Современный исполнительский уровень учащихся класса синтезатора достаточно высок, поэтому для полноценного участия в фестивалях, конкурсах, а также для свободного музицирования «для себя» (что ничуть не ниже уровня академического исполнения), необходима достаточная техническая подготовленность, которой не хватает при начале обучения в 10–11 лет. Пятилетнее обучение в классе синтезатора более подходит для ситуации изучения дополнительного инструмента учащимися иных музыкальных классов.

Основной формой обучения в классе клавишного синтезатора являются индивидуальные занятия. Наряду с ними, в целях организации творческих соревновательных форм общения учащихся, отдельные уроки могут проводиться как индивидуально-групповые (по 2 ученика) занятия с соответствующим увеличением времени каждого урока и при наличии в классе нескольких комплектов музыкального оборудования (синтезаторов с наушниками).

На уроки по клавишному синтезатору должно быть отведено по 2 часа в неделю в 1–7 классах, как занятиям по предмету «Музыкальный инструмент», или по 1 часу в неделю во всех классах как занятиям в рамках предмета по выбору, если такой предмет включен в конкретную предпрофессиональную Программу данной школы.

Материально-технические условия организации занятий

Классы для занятий по клавишному синтезатору должны отвечать необходимым санитарно-гигиеническим нормам: естественная вентиляция, хорошее освещение и температурный режим. В этом классе должны находиться:

- синтезаторы (в комплектах с адаптером, пультом, подставкой);
- электрические розетки, удлинители;

- колонки усиления звука;
- микшерский пульт;
- наушники;
- нотная литература;
- книги по музыке, справочные издания;
- стол преподавателя;
- стулья для преподавателя и учеников;
- компьютер;
- диски для записи;
- флешкарты для работы на синтезаторах и компьютере;
- проигрыватель;
- МФУ (принтер, сканер, копир)

Если школы располагают значительной инструментально-технической базой класса синтезатора, сами классы должны быть укомплектованы шкафами для горизонтального хранения инструментов. В классах предусмотрены места для складирования подставок, хранения колонок, проводов и чехлов. Один из классов желательно оснастить компьютерами для записи исполнительского репертуара учеников. Для воспроизведения творческих работ учащихся дополнительно необходимы CD- и DVD-проигрыватели, проектор, экран.

Организационно-административные обязательства школы

При условии открытия в образовательном учреждении класса синтезатора или отдела электроакустических инструментов (при наличии не менее трех преподавателей) необходимы:

- комплектация материально-технической базы отдела;
- регулярное пополнение инструментами новых модификаций;
- ремонт инструментов;
- приобретение нот, наглядных и дидактических материалов;
- приобретение компьютеров и лицензионных программ;
- расширение диапазона учебно-творческой деятельности педагогов и учащихся отдела и создание современных условий развития электронного творчества в школе.

Применение на музыкальных занятиях современной школы искусств разнообразных видов и комплектаций цифровых инструментов, от одного синтезатора или компьютера до полного набора концертного электроакустического оборудования или профессиональной студии компьютерной музыки, вносит большое разнообразие в современный учебный процесс. Данная Программа предоставляет возможность внесения дополнений, связанных с дальнейшим усложнением и обогащением учебной музыкально-творческой деятельности в школе искусств.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1, 2.. – 2-е изд. – Л., 1971.

2. Берлиоз Г. Большой трактат: о современной инструментровке и оркестровке с дополнениями Рихарда Штрауса. Т. 1, 2. – М.: Музыка, 1972.
3. Глинка М. Заметки об инструментровке // ПСС Литературные произведения и переписка. Т. 1. – М., 1973.
4. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии. – М.: Музыка, 1969.
5. Мазель Л. Строение музыкальных произведений: Учеб. пособ. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Музыка, 1979.
6. Музыкальная акустика: Учебник / Общ. ред. Н.А.Гарбузова. – М.: Музгиз, 1954.
7. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. С партитурными образцами из собственных сочинений. Т. 1, 2. – М.: Музгиз, 1946.
8. Способин И. Элементарная теория музыки. – М.: Кифара, 1996.
9. Тюлин Ю. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации. Музыкальная фактура. – М.: Музыка, 1976.
10. Цуккерман В. Тембр и фактура в оркестровке Римского-Корсакова // В. Цуккерман музыкально-теоретические очерки и этюды. – М.: Советский композитор, 1975.
11. Чугунов Ю. Гармония в джазе. – М.: Современная музыка, 2003.
12. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1983.
13. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – М.-Л., 1965.
14. Баренбойм Л. Путь к музицированию. – Л., 1974.
15. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. – М., 1979.
16. Красильников И.И. Методика обучения игре на клавишном синтезаторе. – М.: Библиотека журн. «Искусство в школе», 2007. – 208 с.
17. Красильников И. Синтезатор и компьютер в музыкальном образовании. Проблемы педагогики электронного музыкального творчества. – М., Библиотека журнала «Искусство в школе». – 2004. – Вып. 8.
18. Красильников И.М. Электронное музыкальное творчество в системе художественного образования. – Дубна: Феникс+, 2007.
19. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1961.
20. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. – М., 1984.
21. Шеломов Б. Детское музыкальное творчество на русской народной основе. – СПб.: Композитор, 1997.
22. Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. – М., 1959.

Учебные пособия и репертуарные сборники

(преподаватель может использовать в своей работе и другие сборники, не включенные в данный список)

1. Богданов М.Г., Баартманс Питер. Учебное пособие по аранжировке современных пьес на синтезаторе. – М., 2014.
2. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментов и вокально-инструментальных ансамблей. – М., 1983.
3. Клип И., Михуткина Н. Нотные папки для синтезатора № 1–3. Для младших, средних и старших классов музыкальной школы. – М.: ДЕКА-ВС, 2008.

4. Красильников И., Алемская А., Клип И. Школа игры на синтезаторе: Учеб. пособие для учащихся младших, средних и старших классов детских музыкальных школ и детских школ искусств. – М.: Владос, 2005.
5. Красильников И.М., Клип И.Л. Нотная папка для синтезатора № 1. Начальный период обучения / Авт. методики; Сост. и ред. И.Л. Клип.: В 5-ти тетрадях. – М.: ДЕКА-ВС, 2007.
6. Красильников И., Клип И. Учусь аранжировке. Пьесы для синтезатора. Младшие классы. – М.: Классика-XXI, 2006.
7. Красильников И., Кузьмичева Т. Народные песни и танцы в переложении для синтезатора и музыкального компьютера: Учебное пособие для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств. – М., 2004.
8. Красильников И., Кузьмичева Т. Произведения для ансамбля синтезаторов: Уч.-мет. пособие для учащихся мл. и ср. классов ДМШ и ДШИ. – М., 2005.
9. Красильников И., Лискина Е. Учусь аранжировке. Пьесы для синтезатора. Средние классы. – 2-е изд. – М.: Классика-XXI, 2008.
10. Красильников И., Чудина В. Учусь аранжировке. Пьесы для синтезатора. Старшие классы. – М.: Классика-XXI, 2008.
11. Пешняк В. Курс игры на синтезаторе: Учебное пособие для детских музыкальных школ. – М.: Композитор, 2000.

*Степина Елена Владимировна,
преподаватель художественного отделения*

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по предметам «Рисунок. Живопись. Композиция»
для второго подготовительного класса
художественного отделения
(возраст – 8 лет)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная Программа является итогом творческого освоения и реализации идей программы с учетом многолетнего опыта и традиций, сложившихся в школе. Программа имеет художественно-эстетическую направленность.

Освоение данной программы направлено на достижение следующих целей:

- **развитие** изобразительных способностей обучающихся;
- **освоение** законов композиции; знаний, умений и навыков реалистического изображения, средств декоративной выразительности;
- **овладение** основами изобразительной грамоты, приемами стилизации,
- **воспитание** культуры восприятия, эстетической отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве;
- **формирование** представлений о специфике художественной деятельности и широком спектре ее профессионального применения.

Программа рассчитана на детей второго года обучения (8 лет) в объеме 68 часов в год (2 часа в неделю).

В программе включены рекомендации по выбору темы практических заданий для решения художественных задач.

Допускается вносить изменения и коррективы в тематику конкретных учебных заданий и творческих работ.

Главной особенностью программы является теснейшая взаимосвязь трёх основных предметов: «Рисунок. Живопись. Композиция». Наряду с этими дисциплинами уделяется внимание и лепке, и работе с бумагой (ДПИ).

Предмет «Композиция» – лидирующий по отношению к другим художественным дисциплинам. Это и понятно. Именно композиционными средствами в первую очередь художник раскрывает идею произведения, подчеркивает основное и главное в произведении, вводит зрителя в мир своих переживаний и размышлений. Поэтому композиция рассматривается в каждом задании.

В основе методов обучения учитываются возрастные особенности детей. Очень важно бережно относиться к миру детства. «Нельзя строить худож-

ника жесткими рамками ограничений и позволений. Задача педагога не «обучать» детей, как это принято в большинстве традиционных школ, а развивать творческий потенциал, работать над раскрытием неповторимой индивидуальности каждого ребенка, с первых шагов предлагая ему стать творцом, а не бездушным исполнителем».

Прежде всего педагог должен стремиться к тому, чтобы «расковать внутренне каждого ученика, дать ему возможность поверить в свои силы». Этому способствуют творческие задания, обращенные к мыслям и чувствам ребенка, к его внутреннему миру. Поиск выразительных средств для воплощения задуманного и составляет то главное, что объединяет творческие усилия ученика и учителя. Именно композиция – сочинительство – является главным организующим началом в любом задании.

Композиция, понимаемая как «сочинительство», напрямую связана с общим интеллектуальным уровнем учащихся. Потому что только через «сочинительство», т.е. активный творческий акт, возможно выявление и развитие изобразительных способностей детей, качества и характера этих способностей. Это позволяет формировать нравственные, этические, экологические взгляды учащихся, активизировать познавательные интересы.

На занятиях необходимо, чтобы учащиеся активно анализировали работы своих товарищей, переходя постепенно и к анализу своих собственных.

Цели обучения:

- формирование практических навыков художественной деятельности, способности образного воплощения в творческой работе;
- систематическое и целенаправленное развитие зрительного восприятия цвета, композиции, пространственного мышления, фантазии, воображения;
- гармоническое развитие личности, приобщение учащихся к эстетическим и художественным ценностям;
- развитие активного эстетического отношения к жизни и искусству, эмоциональной отзывчивости на прекрасное, интереса и способности к художественно-творческой деятельности;
- формирование личности с особым типом образованности, личности творческой, инициативной, современной, гибко и нестандартно мыслящей, обладающей развитым воображением, знаниями, умениями и навыками профессионального творчества, способной к самореализации и саморазвитию, с навыками созидательного творчества, способную художественно преобразить окружающий мир.

Основные задачи:

- воспитывать художественный и эстетический вкус учащихся, чувство меры;
- развивать индивидуальность, интуицию, творческие способности учащихся, учить их работать самостоятельно;
- развивать умение видеть и понимать прекрасное, наблюдать предметы окружающей действительности, выделять главное, наиболее характерное;
- прививать интерес к искусству;
- развивать трудовые умения и навыки, воспитывать в них трудолюбие;

- учить работать и овладевать разными видами художественной деятельности, разными художественными материалами на разном формате;
- учить различать и подбирать цвет и с его помощью передавать своё отношение к предмету, персонажу, самостоятельно составлять цвета из 2–3 красок, овладевать приёмами графики;
- учить узнавать жанры искусства, видеть многообразие линий, форм, определять цветовой колорит, композицию.

К концу второго года обучения ученики должны знать:

- основные свойства художественных материалов;
- особенности работы гуашевыми красками, правила смешивания основных цветов для получения дополнительных оттенков;
- основные особенности окружающего мира природы, видеть красоту, понимать разумность его строения и окраски его форм на примере изучения листьев, деревьев, насекомых и т.д.;
- основные средства выразительности: линия, пятно, размер, форма, штрих, контраст света и тени;
- сочетание оттенков цвета, колорит, тёплая и холодная гамма цвета;
- разнообразную графическую фактуру;
- основные жанры: пейзаж, портрет, натюрморт.

К концу второго года обучения ученики должны уметь:

- композиционно организовывать лист;
- выделять главное, правильно ставить композиционную задачу, используя композиционные приемы и изобразительные средства;
- творчески использовать жизненные наблюдения и собственную фантазию в процессе создания изображений, стремиться выражать в работах своё отношение;
- знать разнообразные материалы и уметь ими пользоваться;
- творчески использовать средства художественного выражения (цвет, линия, объём, композиция, ритм);
- стилизовать животные и растительные формы;
- изобразить первые пространственные построения: планы ближе – больше – выше;
- выражать свою индивидуальность, оригинальность работы.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Тема, вид занятия	Количество часов
1	«Дерево из руки», композиция	4
2	«Рыба», композиция	4
3	«Клоун», лепка	2
4	«Осенние листья», рисунок	4
5	«Осень в городе», ДПИ	6
6	«Осенний пейзаж», живопись	2
7	«Ваза с фруктами», рисунок	4

№	Тема, вид занятия	Количество часов
8	«Полосатый город», композиция	4
9	«Новогодний зайчик», ДПИ	2
10	«Зимний вечер», живопись	6
11	«Кружевное панно», композиция (графика)	4
12	«Прогулка на кораблике», рисунок	4
13	«Композиция с храмом», композиция	6
14	«Образы доброго, весёлого и злого, страшного дерева», композиция	6
15	«Вырезанки», ДПИ	4
16	«Русской красавицы», лепка	4
		Итого: 68

Композиция – 30 часов; Рисунок – 12 часов; Живопись – 8 часов; ДПИ – 12 часов; Лепка – 6 часов.

Тема 1. ДЕРЕВО ИЗ РУКИ (4 часа)

Вид занятия: композиция (рисунок по воображению).

Цели и задачи:

- обучить составлению композиции на определённую тему; создавать художественные образы, используя различные средства декоративности;
- развивать чувство равновесия при заполнении плоскости изображением; свободно организовывать отдельные элементы в целое;
- учить импровизировать, фантазировать, воображать, изобретать, образно мыслить;
- формировать художественные знания, умения и навыки.

Содержание: художник может изображать не только то, что есть в жизни, но и то, чего нет, – сказку, фантазию. А может придумывать реальные вещи и предметы не реальным, не традиционным путём, внимательно наблюдая, сравнивая, что-либо фантазируя и дорисовывая. В этом задании хорошо развивается образное мышление. В прошлом году было подобное задание, и теперь после летнего отдыха необходимо растормозить детей, чтобы они начали снова фантазировать. Необходимо показать детям сначала примеры других детских работ, выполненных по этой теме ранее; пособия, помогающие понять принцип работы над заданием и даже показать некоторые приёмы переработки ладошки с помощью дополнительных деталей. Нужно подсказать ученикам, что ладошки можно по-разному поворачивать, сдвигать ближе и раздвигать пальцы, всё зависит от фантазии. На этом уроке дети знакомятся с графической техникой. Необходимо объяснить, что большие плоскости лучше закрасивать цветными карандашами, либо заполнять мелкой графикой (точки, линии, кружочки и др.) Мелкие детали лучше выполнять фломастерами, чтобы они были более яркими и выделялись чётче, а также обводить основные формы яркими и тёмными цветами. Дети рассматривают фотографии и картинки с изображениями деревьев, сравнивают форму дерева с формой листа этого дерева.

Задание: обвести ладошку, придумать крону дерева (она может быть очень разной и напоминать лист). Декоративно украсить его, заполняя каждый кусочек кроны различными элементами, создавая тем самым различные фактуры.

Материалы: бумага формата А3, фломастеры, цветные карандаши.

Зрительный ряд: пособие, демонстрирующее различные приёмы работы над заданием, выполненные учителем; детские работы по данной теме. Изображения деревьев и листьев. Образцы фактурного заполнения форм.

Тема 2. РЫБА (4 часа)

Вид занятия: композиция (рисунок по воображению). Графика.

Цели и задачи:

- дать сведения о графике;
- содействовать развитию художественного вкуса, чувство композиции, наблюдательности, верной передачи особенностей натуры;
- активизировать творческое воображение;
- развивать графические умения и навыки в изображении предметов сложной формы – от общего к деталям;
- формировать умения выражать в рисунке свои зрительные представления;
- воспитать интерес и любовь к искусству.

Содержание: на этом уроке можно напомнить детям о графике, рассказав о различных видах техники, проиллюстрировав рассказ гравюрами художников и работами детей. Показать на примерах выразительность скупого языка чёрного и белого. Важно рассказать им об особенностях графического языка, что тон, пятно, линия, точка, штрих – основа языка графики и о значении этих элементов. Графика (от греч. – «пишу») – вид изобразительного искусства. Следует рассказать, что при рисовании графикой обычно используют не больше одного цвета (кроме основного черного), в редких случаях – два. Затем перейти к рассмотрению и анализу видов, форм рыб. Необходимо обратить внимание детей на величину, на форму и размеры хвоста, плавников, головы, строение глаз и рта рыб.

Задание: изобразить одну большую рыбу, обратив внимание на необычную форму туловища, хвостов и плавников. Использовать различные графические приёмы. Придумать разное фактурное заполнение форм (линии, точки, кружочки, клеточки, штриховку и т.д.).

Материалы: лист А3, либо светлый тонированный лист А3, чёрный маркер и тонкий линер.

Зрительный ряд: фотографии и картинки с изображением разных видов рыб, гравюры В. Фаворского, А. Кравченко, Н. Тырсы, Д. Митрохина, И. Голицына, Г. Захарова и др., детские работы, оформленные как наглядные пособия.

Тема 3. КЛОУН (2 часа)

Вид занятия: лепка.

Цели и задачи:

- прививать интерес к виду изобразительного искусства – скульптуре;
- знакомить с объёмной формой изображения;

- осваивать приёмы лепки из целого куска способом вытягивания и формирования его пальцами и стекой; следить за цельностью и пластичностью формы; лепить в последовательности от основной крупной формы к более мелким, добиваясь единства целого;

- воспитывать любовь и бережное отношение к животным.

Содержание: начинаем урок с загадок про клоуна. Дети оживляются и полны желания изобразить каждый свой образ. При знакомстве со скульптурными материалами дети должны понять отличие работы в плоскости от работы в объёме. Показ произведений из разных материалов и конкретное освоение работы пластилином. Сначала преподаватель показывает, как работать с пластилином: как разминается палочка пластилина, как нужно работать пальцами, как стекой, способы лепки методом вытягивания или вминания куска одноцветного материала. Во время практической работы желательно продемонстрировать преимущество лепки из целого куска пластилина. Но не обойтись и без деталей, которые необходимо правильно примазать. Можно постараться превратить процесс лепки немножко в игру. Представим себя клоунами. Нам предстоит рассмешить зрителей. Вспомним, каких клоунов видели ребята. Рассмотрим фотографии и иллюстрации с изображением различных клоунов. Преподаватель объясняет основные пропорции человека. Зачитать стихотворение про клоуна. Затем каждый ребёнок лепит, создавая образ. Можно каждому клоуну вылепить характерные для его действий детали (шарики, собачку, музыкальный инструмент и т.д.). В конце практической работы нужно устроить небольшой просмотр работ с их обсуждением. Предложить выбрать наиболее интересные композиции, объяснить свой выбор.

Задание: вылепить клоуна в объёме. Использовать основные приёмы лепки. Учиться вытягивать, вминать отдельные части, примазывать детали. Обмазав пластилином картонку, поставить на неё клоуна, сделать сценку. Вылепить дополнительно мелкие детали.

Материалы: пластилин, картонка 10x10 см, дощечка для лепки, стеки.

Зрительный ряд: фотографии и картинки из детских книжек с изображением клоунов, детские рисунки.

Литературный ряд:

КЛОУН

Клоун рыжий,
Клоун белый,
Клоун трус
И клоун смелый,
Клоун Бом
И клоун Бим –
Клоун может быть любым.
На проделки их глаза,
Мы кричим: – Вот это да!
Только клоуна злодея
Не бывает никогда!

ЗАГАДКИ

В цирке он смешнее всех.
У него – большой успех.
Только вспомнить остаётся,
Весельчак тот как зовётся.
(Клоун)

Так его комичен вид –
Даже плаксу рассмешит!
На арене выступает,
Скуку быстро разгоняет.
(Клоун)

Тема 4. ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ (4часа)

Вид занятия: рисунок с натуры.

Цели и задачи:

- изучить природную форму и структуру листьев, умение работать с натурным материалом;
- развивать координационные навыки руки;
- осваивать композиционную грамотность;
- прививать любовь к природе.

Содержание: перед началом практической работы необходимо поговорить об осени, загадать загадки, прочесть стихи, характеризующие это необыкновенное по своей красоте время года, посмотреть слайды или репродукции произведений художников. Преподаватель показывает детям листья, разные по силуэту, цвету и размеру. Подробно рассматривают строение разных листочков. Понятие о композиции, что необходимо учитывать при расположении изображения. При рисовании листьев использовать весь лист бумаги. Поговорить о том, что в цветах осенних листьев в основном преобладают тёплые цвета: жёлтые, красные, оранжевые, коричневые, зелёные, но рисунок будет интересней, если добавить в небольшом количестве синие, фиолетовые, розовые оттенки. На уроке дети знакомятся с графическим приёмом постепенного плавного перехода от одного цвета к другому, также используют новый приём заполнения листочков декоративными элементами, оставляя прожилки листьев не закрашенным фоном.

Задание: рассмотреть, изучить разные листочки. Скомпоновать в листе и изобразить, глядя на натуру, различные по форме, размеру и цвету листья. Найти общее и различия. Закрашивать их разными цветами, делая постепенные, плавные переходы от одного цвета к другому. Дополнить рисунок линиями холодных оттенков, изображающих расходящиеся круги на воде.

Материалы: бумага формата А3 тёмный лист для пастели, масляная пастель, простой карандаш, ластик.

Зрительный ряд: репродукции картин художников: пейзажи И. Левитана, В. Поленова; образцы осенних листьев, желудей, шишек и др.

Музыкальный ряд: П. Чайковский «Времена года».

Литературный ряд:

* * *

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Весёлой пёстрою толпой
Стоит над светлою поляной.

И. Бунин

ЗАГАДКИ

Осень в гости к нам пришла
И с собою принесла...
Что? Скажите наугад!
Ну, конечно...

(Листопад)

Он с весны висел на ветке,
Был зелёный – пожелтел,
Только дунул слабый ветер,
Он уже и полетел.

(Лист)

Тема 5. ОСЕНЬ В ГОРОДЕ (6 часов)

Вид занятия: ДПИ (сочетание обрывной аппликации и объёмной).

Цели и задачи:

- находить в окружающей действительности темы и сюжеты для изображения;
- навыки работы с бумагой разной фактуры;
- умение сочетать плоскостные и объёмные приёмы работы с бумагой;
- развитие творческого подхода, воображения, фантазии.

Содержание: детям предлагается рассмотреть картины художников с изображением осени, городского пейзажа. Рассматриваются аппликации других учеников, выполненные в разных техниках, с использованием различных фактур для придания объёма и передачи пространства. Объясняется тема урока. Обращается внимание на цветовую гамму, подбирается бумага подходящих оттенков, которая соответствует передаче этого времени года.

Задание: наметить на листе будущую композицию, нарвать кусочки цветной бумаги разных оттенков, которые затем приклеить, составляя постепенно гамму неба, земли, воды, и т.д. Когда заполнен цветными кусочками весь лист, надо сделать деревья на первом плане, вырезав их из бумаги. Листья деревьев сделать из жатой бумаги или салфеток, предварительно помяв и свернув их в комочки. Обклеить этими комочками ветки деревьев. На усмотрение каждого ребёнка добавляются дома, машинки, кораблики, люди, животные.

Материалы: бумага А3, простой карандаш, ластик, несколько разных наборов цветной бумаги, гофрированная бумага или салфетки жёлтых, зелёных или оранжевых цветов, клей-карандаш, ножницы.

Зрительный ряд: репродукции картин художников с изображением осеннего города, аппликационные работы детей, оформленные как методический материал.

Тема 6. ОСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ (2 часа)

Вид занятия: живопись.

Цели и задачи:

- эмоционально воспринимать лучшие картины художников;
- изучение жанров, узнавать жанр пейзаж;
- понятие о тёмных и светлых тонах, высветление и затемнение хроматических цветов с помощью белого и чёрного;
- получать нужный цвет смешением красок, пользоваться палитрой;
- творчески включаться в наблюдение примет времён года; эмоционально откликаться на красоту осени, на интересные, волнующие события этого времени года.

Содержание: образ осенней природы часто воспевали художники и поэты. В начале урока необходимо показать репродукции осенних пейзажей художников-пейзажистов. Дети должны почувствовать и понять, что художники изображают природу прежде всего для того, чтобы передать определённое настроение, состояние. В пейзаже ранней осени преобладают тёплые краски: всевозможные оттенки жёлтого цвета, красного, золотисто-коричневого, розового, зелёного. Для того чтобы написать осень, нужно использовать белую и темную чёрной краски.

Так белая поможет цвета сделать более нежными, а чёрная придаст грусть. Необходимо объяснить детям, что нельзя красить всё одной краской. Необходимо найти путём смешивания много разных оттенков одного цвета. Тогда работа будет интересней. Рассматривая произведения художников, необходимо отметить, как может меняться цвет неба: оно, то свинцово-серое, то фиолетовое, а в ясную погоду ярко-голубое. Деревья бывают разные: большие и маленькие, в лесу они никогда не растут в ряд, бывают два-три вместе, а остальные по одному. Обратит внимание детей, как ярко выступают деревья, находящиеся близко (на первом плане), и какими мягкими, нежными кажутся краски деревьев дальнего плана. Нужно показать детям, как правильно смешивать краски, чтобы получились те или иные цвета. Лучшими считаются те работы детей, в которых цельно и равномерно заполнен лист и где больше сложных цветовых оттенков.

Задание: Скомпоновать в листе. Наметить линию горизонта, лес на дальнем плане, деревья на ближнем плане. Добавить дома, людей. Смешивать краски и разными оттенками писать небо, землю, лес. Деревья на первом плане, писать ярче, – разные по характеру: берёзы, клёны, дубы – найти разницу. Для каждого дерева найти свои оттенки, листья – различными мазками.

Материалы: бумага формата А3, гуашь, кисти, баночка с водой, палитра, тряпочка.

Зрительный ряд: фотографии осенних пейзажей и репродукции картин художников: И. Левитана, В. Поленова, И. Остроухова и др.

Литературный ряд:

ЛИСТОПАД

Лес, точно терем расписной,
 Лиловый, золотой, багряный,
 Веселой, пестрою стеной
 Стоит над светлою поляной.
 Березы желтою резьбой
 Блестят в лазури голубой,
 Как вышки, елочки темнеют,
 А между кленами синеют
 То там, то здесь в листве сквозной
 Просветы в небо, что оконца.
 Лес пахнет дубом и сосной,
 За лето высох он от солнца,
 И Осень тихою вдовой
 Вступает в пестрый терем свой

И. Бунин

* * *

Унылая пора! Очей очарованье!
 Приятна мне твоя прощальная краса —
 Люблю я пышное природы увяданье,
 В багрец и в золото одетые леса,
 В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
 И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

А.С. Пушкин

Тема 7. ВАЗА С ФРУКТАМИ (4 часа)

Вид занятия: рисунок по представлению (фрукты с натуры).

Цели и задачи:

- находить в окружающей действительности темы и сюжеты для изображения;
- учиться изображать особенности разных фруктов;
- развивать чувство композиции, наблюдательности, верной передачи особенностей натуры;
- формировать умение и навыки работы с цветными карандашами и фломастерами.

Содержание: в начале урока детям предлагается внимательно рассмотреть лежащие на столе муляжи и, по возможности, свежие фрукты (яблоки, апельсины, груши, сливы, виноград и т.д.). Природные формы плодов, овощей и фруктов служат объектами изучения. Исследовать форму, размер, строение, структуру и цвет плодов. Поговорить о том, в какие цвета окрашены фрукты. Показать на образце, как передавать объём предметов, что для этого разными цветами необходимо делать по форме свет и тень, обратить внимание, что блик будет нелишним. Дать определение, что такое блик и откуда он берётся.

Задание: придумать форму вазы для фруктов. В этой вазе изобразить разные по форме, цвету, размеру и характеру фрукты (апельсин, яблоко, груша, банан, вишня, слива, клубника и т.д.), фрукты могут свешиваться с вазы или лежать рядом на столе. Использовать фактуру для изображения фруктов, скатерти на столе, занавесок. Аккуратно по форме закрашивать все предметы, стараясь передать объём.

Материалы: бумага формата А3, фломастеры, цветные карандаши.

Зрительный ряд: муляжи, свежие фрукты, репродукции картин художников с изображением натюрмортов из фруктов.

Тема 8. ПОЛОСАТЫЙ ГОРОД (4 часа)

Вид занятия: композиция (рисунок по воображению).

Цели и задачи:

- обучить составлению композиции на определённую тему; создавать разные образы, используя одни и те же средства декоративности;
- развивать чувство равновесия при заполнении плоскости изображением; свободно организовывать отдельные элементы в целое; чувство ритма и цвета;
- учить импровизировать, фантазировать, воображать, изобретать, образно мыслить;
- формировать художественные знания, умения и навыки.

Содержание урока: начать урок стоит с разговора, какие современные дома дети видели. Затем посмотреть фотографии современных небоскрёбов. Формат листа предлагается выбрать самостоятельно. В рисунке нужно будет правильно

располагать изображения на листе. Если вертикальный формат, то башни будут более высокие, если горизонтальный, то количество башен будет больше. Обратите внимание, что дома бывают очень разные. Необходимо красиво подобрать цвета при решении зданий, использовать цвета одной гаммы для каждого здания. Кстати, если собрать все работы одного формата (только горизонтальные или только вертикальные), то можно сделать коллективную работу.

Задание: нарисовать разные причудливые здания-башни. Раскрасить эти башни полосками разной ширины в разном порядке фломастерами одной цветовой гаммы, чтобы получился ритм. Для каждого дома выбираем свою цветовую гамму.

Материалы: листы бумаги А3, фломастеры, цветные карандаши.

Зрительный ряд: фотографии с современной архитектурой. Таблицы сочетающихся между собой цветов.

Тема 9. НОВОГОДНИЙ ЗАЙЧИК (2 часа)

Вид занятия: ДПИ (объёмное моделирование из бумаги).

Цели и задачи:

- навыки работы с бумагой;
- формирование объёмно-пространственного мышления;
- конструировать из бумаги; применять приёмы складывания, вырезания, наклеивания;
- знакомство с русским орнаментом и принципами его построения, а также отработка навыков рисования орнамента в украшении одежды.

Содержание: близится Новый год, самый любимый праздник для миллионов людей. Все готовят сюрпризы, подарки, придумывают карнавальные костюмы и праздничные наряды. Новогодний бумажный зайчик – тема урока. Можно показать ученикам рисунки сказочных мультипликационных зайчиков – обязательного героя любого новогоднего представления.

Делать зайчика не сложно. Преподаватель вместе с детьми выполняет своего зайчика, показывая, как это делается: Из листа формата А4 скручиваем кулёчек, склеиваем и обрезаем по короткому краю. На отдельном листе рисуем и вырезаем голову вместе с шеей и 4 лапки. Прежде чем всё приклеить к туловищу, необходимо нарисовать мордочку зайцу, и раскрасить лапки. Рассказываем и показываем ребятам про русский традиционный орнамент и принципы его изображения. Рубашку украшаем цветной бумагой, фломастерами и блёстками, используя эти принципы построения орнамента. Можно даже устроить соревнование – у кого получится самый нарядный зайчик. Дети довольны.

Задание: выполнить из бумаги зайчика, декоративно украсить его рубашку.

Материалы: цветная бумага формата А4, белая плотная бумага А4, ножницы, клей, фломастеры, любые блёстки.

Зрительный ряд: рисунки сказочных зайчиков, рисунки русского традиционного орнамента.

Музыкальный ряд: детские песни о Новом годе.

Тема 10. ЗИМНИЙ ВЕЧЕР (6 часов)

Вид занятия: живопись (рисование по представлению и наблюдению).

Цели и задачи:

- воспитывать у детей интерес к окружающему; развивать наблюдательность;
- уметь располагать сюжет на листе, осваивать изобразительное пространство в горизонтальном и вертикальном направлениях;
- учить владеть гуашевыми красками, свободно работать кистью.

Содержание: начать урок стоит с разговора, что дети видели на улице во время прогулки или когда выезжали с родителями за город. И рассказать им, что такое пейзаж, который передаёт характер родной природы. Учащиеся выполняют задание по памяти и по представлению. В своей работе нужно будет передать впечатления от окружающей жизни, правильно располагать изображения на листе (дома, деревья, тропинку и т.д.), сохраняя их пропорции и относительную величину. Начинать рисунок нужно с общей композиции, нарисовав линию горизонта. В рисунке учащийся может провести её на любой высоте. Сначала решается композиция больших отношений (земля-небо), затем намечаются детали. Располагать дома и деревья надо не от самого нижнего края листа, а немного отступив, чтобы осталось место для изображения всего остального. Подумать и проговорить, какие надо взять краски для передачи позднего вечера и как смешивать их для получения желаемого результата, не использовать простые цвета прямо из баночек.

Задание: изобразить деревенские дома, свет из окон, показать, что наступил тихий вечер – все сидят дома, но видно, что днём здесь было шумно – дети лепили снеговика, кругом следы от детских ног, деревья, лучше берёзки. Смешивать цвета. Подобрать колорит. Передать ощущение тихого зимнего вечера.

Материалы: бумага формата А2, гуашь, кисти, баночка с водой, палитра, тряпочка.

Зрительный ряд: наглядные пособия – типы русских изб, фотографии деревни, берёз, картины художников с изображением зимних пейзажей – А. Саврасова, В. Стожарова, И. Левитана и др.

Тема 11. КРУЖЕВНОЕ ПАННО (4 часа)

Вид занятия: композиция (графика).

Цели и задачи:

- познакомить с народным искусством – кружевоплетением;
- дать сведения о графике;
- содействовать развитию художественного вкуса, чувство композиции, наблюдательности, верной передачи особенностей натуры;
- активизировать творческое воображение;
- развивать графические умения и навыки в изображении предметов сложной формы – от общего к деталям;
- формировать умения выражать в рисунке свои зрительные представления;
- воспитать интерес и любовь к народному искусству.

Содержание: на этом уроке дети знакомятся с видом декоративно-прикладного искусства – кружевом. Общим признаком всех видов кружева является ажурный узор, образованный разнообразными переплетениями нитей. Необходимо рассказать детям, что кружево используется в оформлении одежды, интерьера: в виде декоративных панно, скатертей, занавесок, постельного белья. Нужно рассказать им о принципах изображения кружевного узора, что рисунок создаётся толстой линией, а затем заполняется мелким узором разной плотности, проиллюстрировав рассказ фотографиями кружева, работами детей. Основной узор выполняем тонкой кисточкой белой краской. Линия должна быть ровной и везде одной толщины, что детям этого возраста не так просто сделать. Преподавателю необходимо объяснить и показать, как удобней это выполнить. Затем заполняем пустые формы разнообразными фактурами, чередуя более плотное и разреженное заполнение, белым карандашом.

Задание: выбрать тему (лучше детям предложить различные варианты изображений, но не запрещается и самостоятельный выбор). Нарисовать задуманное одной толстенькой линией. Заполнить карандашом пустые формы. Придумать разное фактурное заполнение форм (линии, точки, кружочки, клеточки, цветочки и т.д.).

Материалы: тёмный тонированный лист А2, белая гуашь, тонкая кисть, палитра, белый карандаш.

Зрительный ряд: фотографии и картинки с изображением разных видов кружева, по возможности натуральное кружево, детские работы, оформленные как наглядные пособия.

Литературный ряд:

ЗАГАДКА

Украшением нарядов
 Благородных королей
 Это славится изделие –
 С давних пор до наших дней.
 Много люди мастерили,
 Применяли тут и там:
 Украшением на книги,
 На зонты вельможных дам.
 Украшают повсеместно:
 Простынь, скатерть, абажур...
 Ценность этого изделия –
 Вязь плетёная, ажур! Что это?
 (Кружево)

Тема 12. ПРОГУЛКА НА КОРАБЛИКЕ (4 часа)

Вид занятия: рисунок по представлению.

Цели и задачи:

- познакомить с понятием «колорит»;
- развивать чувство композиции, творческого воображения, самостоятельность мышления;

- овладевать приёмами рисования масляной пастелью;
- вырабатывать аккуратность, терпение и внимательность.

Содержание: начать урок следует с понятия о колорите. Колорит – это взаимосвязь, гармония всех цветовых элементов изображения, объединение всех цветовых сочетаний, цветовых оттенков в единый цветовой строй. С помощью колорита художник передаёт свои идеи, состояние и настроение природы. Колорит как средство решения образа пейзажа, как одно из ведущих средств выразительности.

Для цельности колорита выбираем тонированный лист подходящего задумке цвета. На этом уроке дети осваивают новую выразительную графическую технику. Преподаватель напоминает детям особенности работы масляной пастелью. Останавливается на использовании разных оттенков одного цвета, возможностях перекрытия, смешения, работы штрихом и плашмя. Дети рассматривают фотографии и картинки с изображениями прогулочных кораблей. Обратит их внимание на основные части корабля, форму, относительную величину и расположение частей, цвет.

Задание: изобразить прогулочный кораблик. Изобразить окружающий его пейзаж, либо берег города с высокими домами, либо остров в море и т.д. и т.п. Дополнить изображение разными деталями. Дорисовать окружение: небо, звёзды, месяц, закат, волны, дельфинов и т.д.

Материалы: тонированный лист, масляная пастель.

Зрительный ряд: произведения живописи с ярко выраженным колористическим решением (К. Моне, Н. Рерих, И. Грабарь, К. Юон, А. Рылов), фотографии и репродукции картин с изображением кораблей, морских пейзажей, дельфинов.

Тема 13. КОМПОЗИЦИЯ С ХРАМОМ (6 часов)

Вид занятия: композиция.

Цели и задачи:

- прививать интерес к русской истории и архитектуре; изучение богатого художественного наследия народа;
- воспитывать чувство патриотизма и любви к своему народу, к историческому наследию;
- воспитывать уважение и восхищение художественным мастерством народных умельцев прошлого времени;
- учить передавать пространство на плоскости; общую форму и строение архитектуры;
- владеть навыком работы масляной пастелью.

Содержание: в классе развесить фотографии разных по форме и характеру храмов. Урок посвящён знакомству с культовой архитектурой, с разными видами православных храмов. Преподаватель должен показать ученикам всё разнообразие этого вида архитектурных сооружений, объяснить где, когда и как возводились такие храмы. Внимание детей обращается на труд строителей и художников, которые жили раньше нас и на то, что помимо культового значения это ещё и памятники архитектуры. Необходимо рассказать и показать, что и маленькая церквушка и большой многокупольный собор – всё это храм. Преподаватель помогает ученикам рассмотреть их, найти общее и различия. Основной акцент делается на форму и цвет постройки, на разное оформление куполов, на материал из которого он построен, на элементы оформления – это может быть и каменная, и деревянная архитектура, строгая по стилю и богато украшенная.

Композиция, цвет, фактура – важнейшие средства выразительности. Этому в первую очередь уделяем основное внимание. В этой композиции должно быть выявлено главное – храм и дополнительное, подчинённое. Без соподчинения не может быть достигнута цельность композиции. Преподаватель объясняет и показывает, как начать работать над храмом, начиная с общего и только потом переходя к деталям, способы работы масляной пастелью. Рассматривая произведения художников, необходимо отметить, как может меняться цвет неба: оно то ярко-голубое в ясную погоду, то тёмно-фиолетовое, а на закате красных, оранжевых или розовых оттенков. На тонированной бумаге стараемся использовать цвет фона, поэтому многие дети делают ночь, звёздное небо, салют. Лучшими считаются те работы детей, в которых найдена интересная композиция, добавленная дополнительными элементами, цельно и равномерно заполнен лист, где есть соразмерность в архитектуре и где больше разнообразных фактур и элементов.

Задание: изучить, рассмотреть, разные виды храмов. Рассмотреть картинки. Уяснить, что характерно для православных храмов. Скомпоновать и изобразить свой храм. Продумать и выполнить цветовое решение, дополнив работу фактурами и дополнительными элементами.

Материалы: тёмный тонированный лист А2, масляная пастель.

Зрительный ряд: фотографии православных храмов, методические таблицы со схематическим построением различных храмов, картины художников, где по-разному написано небо и архитектура (Б. Кустодиев, Н. Рерих и др.).

Литературный ряд:

Этот дом – не просто дом.
Он красивый и с крестом.
Золотые купола. Звонкие колокола.
Бим-бом-бом. Дин-дин-дин-дин.
Кто-то с мамой, кто один,
Помолиться в этот дом
Ходит в трепете святом
По утрам и вечерам...
Это – православный храм!

Тема 14. ОБРАЗЫ ДОБРОГО, ВЕСЁЛОГО И ЗЛОГО, СТРАШНОГО ДЕРЕВА (6 часов)

Вид занятия: композиция (рисунок по воображению).

Цели и задачи:

- развивать чувство равновесия при заполнении плоскости изображением; свободно организовывать отдельные элементы в целое;
- учить импровизировать, фантазировать, воображать, изобретать, образно мыслить, видеть в привычной для всех форме дерева образы;
- формировать художественные знания, умения и навыки.

Содержание: художник может изображать не только то, что есть в жизни, но и то чего нет, – сказку, фантазию. В этом задании хорошо развивается образное мышление. Необходимо показать детям сначала примеры других детских работ, выполненных по этой теме ранее; рассказать, какие есть формы и приёмы выражения, помогающие передать эмоции, настроения, в данном случае дерева. Это и линия, и сочетание цветов, и набор элементов, дополняющих образ. Детям предлага-

ется стать художниками кино или мультипликаторами и создать образ сказочного леса. Фантазия начинает бурно работать, и они с удовольствием творят. После того как образы придуманы и созданы, устраиваем выставку, вывешивая на доске все страшные или все добрые деревья. Ребята сами отмечают, что каждый делал свой образ дерева, а вместе получился лес.

Задание: изобразить на двух листах по отдельности два разных по характеру дерева, придумать свои сказочные образы. Одушевить их. Додумать детали.

Материалы: 2 листа формата А3, фломастеры, маркеры, цветные карандаши.

Зрительный ряд: детские работы по данной теме, картинки из детских сказок (показываются 1 раз и убираются, чтобы не было у детей соблазна срисовать).

Тема 15. ВЫРЕЗАНКИ (4 часа)

Вид занятия: ДПИ (вырезание ажурных домиков и деревьев из бумаги).

Цели и задачи:

- познакомить с украинским народным искусством – вытынанки.
- содействовать развитию художественного вкуса, чувству композиции;
- воспитать интерес любовь к народному искусству;
- активизировать творческое воображение;
- находить в окружающей действительности темы и сюжеты для изображения;
- развитие творческого подхода, воображения, фантазии;
- развивать чувство равновесия при заполнении плоскости изображением; свободно организовывать отдельные элементы в целое;
- формировать художественные знания, навыки и умения работы с ножницами и бумагой;

Содержание: прежде всего надо рассказать детям, что вырезанки происходят от слова «вытынанки». Вытынанки – искусство вырезания из бумаги. Это удивительные ажурные картины с самыми разнообразными сюжетами. К ним можно даже отнести всем известные снежинки, которыми мы украшаем наши окна и елки на Новый год. Вытынанка – вид украинского народного декоративного искусства. Название происходит от слова «вытынять», т.е. «вырезать». Это орнаментальные украшения жилья, ажурные или силуэтные композиции, вырезанные ножницами либо ножом из белой или цветной бумаги. Вытынанками украшали балки, печи и окна в домах, дарили их друг другу на Рождество и Пасху. Белизна придает особый шарм вырезанной картине, а если подобрать удачный темный фон, то эффект просто невероятный. Необходимо объяснить и показать детям порядок выполнения работы. Сначала рисуем шаблон. Обратит внимание детей, что начинаем вырезать с мелких деталей. Прорезанные детали сразу убираем, чтобы они нам не мешали, и мы видели результат заранее. Когда закончено с мелкими деталями, приступаем к вырезке крупных частей во внутренней части. Когда весь рисунок внутри вырезан, аккуратно вырезаем его по контуру. Достаем готовую вытынанку и убираем обрезки бумаги. Готовые вытынанки приклеиваем к тёмному фону.

Задание: нарисовать свой шаблон домов, деревьев, вырезать их и наклеить на лист, расположив в интересную композицию.

Материалы: тёмный тонированный лист А3, белая или цветная тонкая бумага А4, ножницы, клеящий карандаш.

Зрительный ряд: фотографии украинских вытынанок, детские работы, оформленные как пособие.

Тема 16. ПОРТРЕТ РУССКОЙ КРАСАВИЦЫ (4 часа)

Вид занятия: лепка, рельеф.

Цели и задачи:

- знакомить детей с новой формой скульптуры – рельефом;
- расширять и углублять знания о композиции изображения, уравновешенности больших и малых форм, пластичности;
- совершенствовать и обогащать технические приёмы и навыки работы с пластилином;
- создавать художественный и исторический образ, используя различные средства декоративности;
- воспитывать интерес к народному искусству.

Содержание: изображение человека широко и многообразно представлено в музеях. По портретам зрители могут судить не только о духовном мире изображаемого человека, но и об отношении к нему художника. Необходимо обратить внимание детей на костюм, форму головного убора, сарафана, показав методические таблицы с изображением костюмов, орнаментов, украшающих эти костюмы, произведения художников с изображением русских красавиц. При первом занятии лепкой дети познакомились со скульптурными материалами и выполняли работу в объёме. На этом занятии речь пойдёт о рельефном изображении. Преподаватель должен познакомить детей с приёмами выполнения рельефа. Каждый ребёнок должен вылепить изделие по своему замыслу. Начать работу стоит с доски-основания, наклеив пластилин ровным слоем на картонку с учётом пейзажа (использовать разные цвета для передачи неба, земли и т.д. Затем необходимо на основании наметить основное изображение стекой. Преподавателю стоит обратить внимание детей, что пластилин, как и краски, они могут смешивать. Так они смогут, например, получить цвет лица. Проговорить какие цвета пластилина для этого понадобятся. Следует обратить внимание на пропорции лица.

Задание: вылепить на картонке портрет русской красавицы в рельефе. Красиво, мелкими деталями украсить сарафан и кокошник. Продумать интересное колористическое решение.

Материалы: пластилин, картонка размером 20x15 см, дощечка для лепки, стеки.

Зрительный ряд: рельефы выполненные в разных материалах в оригинале (профессиональные, народные, детские), таблицы с изображением народных костюмов, фотографии и картины художников с изображением русских красавиц (В. Нагорнов, К. Маковский и др.).

Литературный ряд:

РУССКАЯ КРАСАВИЦА

Русые волосы,
Светлые глаза,
Русская красавица,
Длинная коса!
На лицо приятная,
Светлая душа,
Русская красавица,
Как ты хороша!

(В. Болтунов)

Библиография

1. Алпатов М., Ростовцев Н. Искусство. – М.: Просвещение, 1969.
2. Боголюбов Н. Лепка на занятиях в школьном кружке. – М., 1979.
3. Волков Н. Восприятие картины. – М.: Просвещение, 1976.
4. Выгодский Л. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1976.
5. Глинская И. Изобразительное искусство. Методика обучения в 1–3 классах. – Киев: Радянська школа, 1978.
6. Закин Р. На пути к творчеству. – М., 1978.
7. Изобразительное искусство в средней школе. Материалы к проведению эксперимента. – Вып. 1 / Общ. ред. Б.П. Юсова. – М.: НИИ ОП АПН СССР, 1972.
8. Искусство и дети. Эстетическое воспитание за рубежом. – М.: Искусство, 1969.
9. Каменева Е. Какого цвета радуга. – М.: Детская литература, 1971.
10. Кирилло А. Учитель об изобразительных материалах. – М.: Просвещение, 1971.
11. Конышева Н. Лепка в начальных классах: Пособие для учителя (Из опыта работы). – М.: Просвещение, 1980.
12. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах. – М., 1984.
13. Лабунская Г. Изобразительное творчество детей. – М.: Просвещение, 1965.
14. Левин С. Ваш ребёнок рисует. – М.: Советский художник, 1979.
15. Масленникова З. Работа красками в школе. – Л.: Учпедгиз, 1969.
16. Неменский Б. Распахни окно. – М.: Молодая гвардия, 1974.
17. Никанорова Н. Наглядные пособия и оборудование для занятий изобразительным искусством (Из опыта работы учителя). – М.: Просвещение, 1975.
18. Орловский Г. Учитель изобразительного искусства и его работа. – М.: Просвещение, 1971.
19. Павловский С. Материалы и техника монументально-декоративного искусства. – М.: Советский художник, 1975.
20. Прекрасное своими руками / Сост. С. Газарян. – М.: Детская литература, 1980.
21. Полунина В. Искусство и дети (Из опыта работы учителя). – М.: Просвещение, 1982.
22. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Художественные кружки. – М.: Просвещение, 1975.
23. Ракитин В. Искусство видеть. – М.: Знание, 1973.
24. Радлов Н., Рисование с натуры. – Л.: Художник РСФСР, 1978.
25. Рожкова Е. Изобразительное искусство в начальной школе. – М.: Просвещение, 1980.
26. Стин И., Фирсов А. Природа и фантазия. – М.: Просвещение, 1971.
27. Художественное творчество и ребёнок / Ред. Н.А.Ветлугиной. – М.: Педагогика, 1972.
28. Чекалов А., Полунина В. Русское декоративно-прикладное искусство. – М.: Просвещение, 1973.
29. Чтобы ожили стены: Сборник. – М.: Молодая гвардия, 1977.
30. Шпикалова Т. Народное искусство на уроках декоративного рисования. – М.: Просвещение, 1974.
31. Щерблякин И.К. Аппликационные работы в начальной школе. – Баку, 1975.
32. Щербаков В. Изобразительное искусство. Обучение и творчество. – М.: Просвещение, 1973.
33. Эстетическое воспитание школьников / Ред. А.И. Буров и Б.Т. Лихачёв. – М.: Педагогика, 1974.
34. Яхонт О. Советская скульптура: Пособие для учителей. – М., 1974.

Приложения

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Тема 10

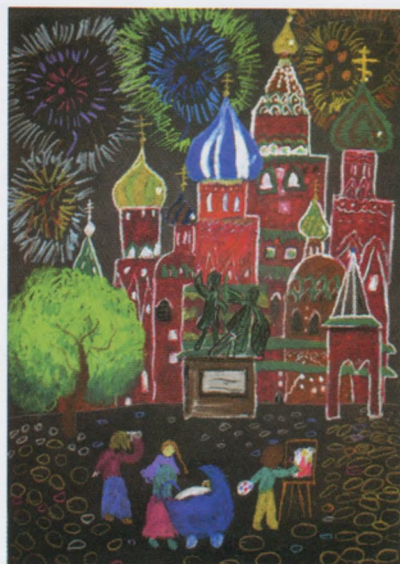
Тема 11

Тема 12

Тема 13

Тема 14

Тема 15

Тема 16

Алексеева Наталья Валерьевна,
преподаватель художественного отделения

*Рецензент – кандидат педагогических наук, доцент кафедры живописи
и композиции факультета изобразительных искусств ГБОУ ВПО МГПУ,
член-корреспондент МАНПО М.А. Семенова*

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**по предметам «Рисунок. Живопись. Композиция»
для четвертого подготовительного класса
художественного отделения
(возраст – 10 лет)**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В современных условиях развития художественного образования с особой остротой встает проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, мировоззренческих позиций и нравственных качеств, художественных потребностей подрастающего поколения. В этом деле важнейшее значение имеет искусство и прежде всего изобразительное искусство, охватывающее целый комплекс художественно-эстетических отношений личности к окружающей действительности.

Необходимо приобщить к искусству как духовному опыту поколений, овладеть способами художественной деятельности, развить индивидуальность, дарования и творческие способности ребенка.

Изучение изобразительного искусства детьми десяти лет направлено на достижение следующих задач:

- развитие способности к эмоциональному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; формирование понимания красоты;
- знакомство с основными видами декоративно-прикладного искусства; раскрыть комплексный характер народного художественного творчества;
- развитие эмоциональной отзывчивости детей на произведения декоративного искусства;
- создание условий для развития познавательной и творческой активности детей в изобразительном, декоративном, художественном творчестве;
- активизация самостоятельных творческих поисков в решении художественных задач.

Деятельность преподавателя направлена на то, чтобы:

– способствовать освоению учащимися знаний об изобразительном и декоративно-прикладном мире, о композиции, графике; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка;

– способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами художественной деятельности;

– воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; нравственные и эстетические чувства; любовь к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, к историческому прошлому и настоящему, к ее многонациональной культуре;

– познакомить детей с творчеством выдающихся художников прошлого и настоящего.

Программой по изобразительному искусству на подготовительном художественном отделении для детей 10 лет предусмотрены два основных вида художественной деятельности:

1. Изобразительная деятельность (рисование с натуры, по представлению, по памяти – живопись, рисунок).

2. Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа – орнаменты, изразец, витраж, вологодское кружево, декоративная композиция).

Эти виды взаимосвязаны и дополняют друг друга в решении поставленных программой задач.

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся перед школьниками объектов действительности, а также рисование по памяти и по представлению цветными карандашами, гелиевыми ручками, масляной пастелью, гуашевыми красками.

Рисование на темы – это рисование различных композиций на темы окружающей жизни. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета предметов. В процессе учебной работы дети должны получить сведения о наиболее выдающихся произведениях отечественных и зарубежных художников, познакомиться с отличительными особенностями видов и жанров изобразительного искусства, сформировать представление о художественно-выразительных средствах изобразительного искусства (композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень и т.п.), получить теоретические основы изобразительной грамоты.

Тематические творческие задания позволяют знакомить детей с такими выразительными художественными признаками народного прикладного искусства, как фантастичность и сказочность образов, декоративность, цветовая, пластическая и графическая выразительность. В процессе выполнения тематических творческих заданий дети знакомятся с произведениями народного искусства в музеях и на выставках, узнают о творчестве народных мастеров из бесед, которые проводит с ними преподаватель, рассматривая различные таблицы, красочные альбомы и книги, посвященные народному творчеству, рассматривая цветные диапозитивы с изображением образцов народной вышивки, росписи, кружева, изразцов. В этой работе важно дать детям целостное представление о народной культуре. Образцы народного творчества вобрали в себя долгий и кропотливый труд многих поколений мастеров. Они представляют собой художественное единство, образованное использованием различных

утилитарных и художественных элементов, сочетанием разных материалов и техник.

Декоративно-прикладная деятельность осуществляется в процессе выполнения учащимися декоративных творческих композиций, составления эскизов изразцов, кружевной салфетки, орнамента (возможно выполнение упражнений на основе образца). Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов – листьев, цветов, бабочек и т.д. Дети начинают рисовать карандашом, а затем продолжают работу гуашью или цветными карандашами, масляной пастелью. Во время практических работ важно использование учащимися самых разнообразных художественных материалов и техник: графических карандашей, гуаши, пастели, цветных мелков, цветной тонированной бумаги и т.д.

Учащиеся знакомятся с различными доступными их возрасту видами изобразительного искусства. Используя лучшие образцы народного искусства и произведения мастеров, преподаватель воспитывает у них интерес и способность эстетически воспринимать картины, скульптуры, предметы народного художественного творчества, иллюстрации в книгах, формирует основы эстетического вкуса детей, умение самостоятельно оценивать произведения искусства.

К концу четвёртого года обучения у учащихся формируются представления об основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства, об известных центрах народных художественных ремесел России. Формируются умения различать основные и составные, теплые и холодные цвета; узнавать произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, знать их авторов; сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства). В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, декоративно-прикладного искусства в собственной художественной деятельности. Полученные знания и умения учащиеся могут использовать в самостоятельной практической деятельности и повседневной жизни, а также для дальнейшего совершенствования восприятия произведений изобразительного искусства, оценки произведений искусства при посещении выставок и художественных музеев.

В результате изучения изобразительного искусства учащийся к концу учебного года должен **знать и понимать:**

- отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства;
- основы художественной формы в изобразительном искусстве, его художественно-выразительные средства (композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень и т.д.);
- особенности симметричной и асимметричной композиции;
- простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке;
- простейшие закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения;
- памятники народной архитектуры и примеры народного искусства родного края.

А также уметь:

- проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства;

– рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и несложный натюрморт из 2–3 предметов; доступными графическими средствами передавать в изображении строение и перспективные изменения предметов, цветов натуры с учетом источника освещения, влияния окраски окружающих предметов;

– сравнивать свой графический или живописный рисунок с натурой, исправлять замеченные ошибки;

– использовать цвет как средство выразительности, применять цветовой контраст, теплый и холодный колорит и др.;

– самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных и птиц;

– соблюдать последовательность графического и живописного изображения;

– пользоваться практическими навыками выразительного применения линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций.

Рекомендуемые в программе учебные темы и задания являются примерными. Поэтому преподаватель, творчески подходя к программе и её содержанию, может по своей инициативе выбирать темы заданий, их последовательность, художественно-изобразительный материал и определять необходимое количество учебного времени на каждое задание.

При достаточном количестве часов можно подробно изучать каждую предложенную тему. Предлагается два варианта изучения программы. В первом варианте – три часа в неделю, во втором – два часа в неделю. Преподаватель имеет право предложить для практического освоения не весь перечень тем, может заменить для работы бумагу формата А2 на бумагу – А3. Творческие изменения вполне допустимы. Главное, чтобы в результате занятий учащиеся достигли необходимого уровня освоения знаний, умений и навыков, обозначенных в программе. Разнообразие видов и форм в работе преподавателя по программе подчинено единой цели – формированию и развитию художественно образованной личности ребенка. А это возможно, если преподаватель постарается разнообразить учебную деятельность ребят, постоянно активизировать их мысли, чувства, воображение и в итоге разовьет у юных художников желание постигать азы искусства рисования.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	ТЕМА ЗАНЯТИЯ	ВИД ЗАНЯТИЯ	I ВАРИАНТ	II ВАРИАНТ
			Количество часов	Количество часов
1	Тропические рыбки	Композиция	6	4
2	Осенний натюрморт с изображением грибов	Рисунок	6	4
3	Разноцветный листопад.	Графика	6	4
4	Совушка-сова, большая голова	Композиция	6	4
5	Олень на фоне пейзажа	Живопись	9	6

№	ТЕМА ЗАНЯТИЯ	ВИД ЗАНЯТИЯ	I ВАРИАНТ	II ВАРИАНТ
			Количество часов	Количество часов
6	Составление узора в квадрате по мотивам русских изразцов	Декоративная композиция	6	4
7	Натюрморт, выполненный в графической технике	Графика	9	6
8	Моя любимая кошка	Декоративная композиция	6	4
9	Кружевная салфетка с изображением снегурочки, или лошадки, птицы, растительного орнамента	Графика	9	6
10	Декоративный слон	Декоративная композиция	6	4
11	Зимний лес	Живопись	6	4
12	Загадочный космос	Композиция	6	4
13	Цвет – важнейшее средство выражения настроения. На примере весеннего пейзажа	Живопись	6	4
14	Разработка эскиза витража на одну из предложенных тем: «Православный храм», «Декоративная птица», «Декоративные цветы»	Декоративная композиция	6	4
15	Рисунок простой вазы с фруктами цветными карандашами	Рисунок	9	6

Итого:	I вариант	II вариант
Рисунок	15 часов	10 часов
Графика	24 часа	16 часов
Живопись	21 час	14 часов
Композиция	18 часов	12 часов
Декоративная композиция	24 часа	16 часов
Общее количество часов:	I вариант – 102 часа	II вариант – 68 часов

В предложенных далее темах количество часов дано по первому варианту расчасовки.

Тема № 1. ТРОПИЧЕСКИЕ РЫБКИ

ВИД ЗАНЯТИЯ – композиция.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Создать условно-стилизованное изображение. Выразить основную характеристику, главное свойство, саму сущность реального объекта. Декоративно обобщить изображаемых рыбок с помощью условных приёмов, упрощения рисунка и формы, цвета и объёма. Подчинить изображение отдельных элементов общему характеру формы или стилю композиции.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ – 6 часов.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: слайды или фотографии рыб с яркой цветовой и композиционной характеристикой, детские работы с изображением различных рыбок.

МАТЕРИАЛЫ: цветной лист тёмно-синего или фиолетового, изумрудного цветов. По желанию можно взять и лист светлого оттенка. Белый и жёлтый акварельный карандаши, чёрные маркеры и фломастеры разной толщины, гелиевые ручки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Работа ведётся по памяти и представлению на основе летних впечатлений. Всем нам нравятся яркие, сверкающие пёстрыми красками обитательницы коралловых рифов – тропические рыбки. Подводный мир притягивает внимание человека. Поэтому морские рыбки часто используются как объекты для условно стилизованного изображения.

Предлагается изобразить, придумать композицию из нескольких рыбок, разного размера, разной формы, выразить главную композиционную, то есть образную, идею в графике.

Для этой композиции необходимо усвоить основные законы композиции. Преподаватель рассказывает о таких понятиях, как симметрия, асимметрия, композиционный центр, равновесие, ритм.

Работу над композицией следует начать с карандашного наброска. Лучше взять акварельный или кремовый карандаш белого цвета, так как его хорошо видно на листе тёмного цвета. Все элементы композиции, в данном случае рыбки, должны быть соразмерны и гармоничны. Цельность композиции определяем возможностью сразу охватить всю работу взглядом. Важно выделить основную часть, вокруг которой располагаются не столь значимые, но необходимые элементы композиции. Это могут быть водоросли, ракушки, мелкие рыбки, морской конёк, медузы, камушки.

Не существует чётких правил гармоничного соединения отдельных элементов (рыб, водорослей и т.д.) в единое целое. Но художественный образ создаётся тогда, когда выделяется изобразительный центр, читается форма, чувствуется ритм. Ритм должен определять не только размерность, но и направление композиции. Ритмическое развитие лучше показать по плавной кривой, или по горизонтали. Ритм рыбок может замедляться или ускоряться. Это означает изменение интервалов между рыбами.

В этой работе важно научиться трансформировать и видоизменять реалистических рыбок в условно стилизованных. Также применить различные графические средства, среди которых можно выделить пятно, линию, геометрические фигуры. Используя их в различных сочетаниях, можно получить множество вариантов выполнения стилизованных рыб, медуз, а также водорослей, кораллов, камней.

Тема № 2. ОСЕННИЙ НАТЮРМОРТ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ГРИБОВ

ВИД ЗАНЯТИЯ – рисунок.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Решить вопросы равновесия, пропорциональных отношений по величинам. Скомпоновать натюрморт в формат 32х50 см, передать средствами светотени и цветовыми отношениями выразительность и целостность группы предметов, их объём, освещённость, найти общее цветовое решение.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ – 6 часов.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: наглядные пособия – по возможности настоящие грибы или муляжи грибов, корзина для грибов и ягод, детские рисунки, выполненные ранее, слайды осенних листьев, грибов, лесной травы, брусники, натюрмортов с корзинами.

МАТЕРИАЛЫ: цветная бумага для пастели любого цвета, формат – 32х50 см, простой карандаш, ластик, масляная пастель, кремовый карандаш коричневого и чёрного цветов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Начинаем работу с поиска характера группировки и размещения предметов в пределах листа бумаги. В зависимости от характера предметов – их высоты и ширины, глубины пространства, формы и цвета – учащиеся ведут уточнение формата и положение композиционного центра. Учащиеся ищут тональное и цветовое решение, ведут поиски наиболее выгодной композиции.

Важно сюжетный центр выбрать с таким расчётом, чтобы он притягивал к себе все остальные элементы натюрморта. В данном случае это может быть корзина с грибами. Также сюжетный центр выполняет функцию камертона для предметов, находящихся вне композиционного центра. Он может выделяться благодаря контрасту форм, тона, цвета, но не должен нарушать целостности изображения.

Натюрморт с осенними грибами выполняется на основе наблюдений, по памяти и представлению, с использованием наглядных методических пособий. В отличие от выполнения заданий с натуры, с учебной постановки, в этом натюрморте решение композиционных задач выступает на первый план и представляется более широким и значительным. Здесь большую роль играет развитость художественной наблюдательности, наличие способности выделять из большого разнообразия явлений и событий жизни наиболее характерные, типичные и брать их за основу при создании художественного образа. Наверняка все ходили в лес за грибами и ягодами. Большинство грибов собирают в августе-сентябре месяце. К ним относят опята, грузди, белый гриб, подосиновики, маслята. Каждый из них считается осенним и их несложно запечатлеть на бумаге. В природе мало где встретишь правильные геометрические формы, поэтому и грибы не должны быть симметричными.

Работа над творческим натюрмортом осуществляется различными методами. В нашем случае натюрморт создаётся на основе возникшего у учащихся замысла, образа. Здесь необходим запас жизненных впечатлений (поход за грибами и ягодами) в виде наблюдений натуры. Когда рисунок натюрморта уже

сделан, определён композиционный центр, ребята приступают к работе масляной пастелью. Предварительно надо рассказать о пастели и о технических приёмах работы. Техника пастели появилась давно. Она берёт своё начало от рисунка мягкими материалами – сепией, углём, сангиной. Ценный опыт юные художники получают, работая сначала мягкими материалами, поэтому была выбрана масляная пастель. При работе пастелью следует ограничивать количество используемых мелков. Это позволяет добиваться большей цельности работы. Масляная пастель подразумевает большую свободу приёмов работы. Можно растушёвывать сухой кистью, пальцем, тряпочкой, закрепленной на пальце. Рисовать плашмя, штрихом, линией, точками. Хорошо, когда в пастели есть как размытые участки, так и прорисованные, акцентированные места, наиболее важные по замыслу. Здесь можно применить кремковый карандаш чёрного цвета для выделения деталей. Пастель привлекает чистотой и свежестью цвета, бархатистой поверхностью фактуры, живостью и волнующей вибрацией штриха. Тонкость и изящество техники пастели в сочетании с необычной звучностью красок и богатством фактуры создают мир, который завораживает зрителя ощущением непосредственности творчества. Очень важно учитывать ещё одно свойство масляной пастели. Она немного подсыхает в течение месяца. Часть масла впитывается в бумагу. После высыхания, рисунки становятся темнее, особенно в светах. Желательно использовать пастель компаний Faber-Castell, Goldfaber («синяя линия») или японскую пастель Pentel (для детского творчества).

Тема № 3. РАЗНОЦВЕТНЫЙ ЛИСТОПАД. ЭСКИЗ ДЕКОРАТИВНОГО ПАННО

ВИД ЗАНЯТИЯ – графика.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Изучение основ графической грамоты. Развитие творческих способностей, творческой инициативы. Ознакомление с основными принципами декоративно-прикладного искусства. Соблюдение ритма, гармоничного сочетания цветов, законов композиции. Изучение законов цветового контраста.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ – 6 часов.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: различные схематические рисунки и таблицы, наборы открыток и плакаты по декоративно-прикладному искусству, лучшие работы учащихся, фотографии и слайды осенних листьев, рисунки преподавателя на листах бумаги или мелом на доске, которые показывают порядок декоративной переработки форм растительного мира.

МАТЕРИАЛЫ: бумага для пастели (цвет можно выбрать любой), формат – 40х60 см, цветные или кремковые карандаши, масляная пастель по желанию, простой карандаш, ластик.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Прежде чем приступить к разработке эскиза панно, учащиеся составляют чёткое представление о его назначении и содержании. Работая над эскизом, надо стараться найти декоративное решение изображаемых листьев, желудей, упавших

на землю веток, птицы, севшей на какой-нибудь листик. Все объекты изображения (осенние листья) необходимо декоративно переработать, то есть стилизовать.

Существенным моментом в декоративном рисовании является момент художественности, то есть того, насколько ученик сумеет уловить «красивое» в природе и использовать в своей композиции. Очень важно научиться понимать красоту сочетания различных форм и красок, гармоничное единство рисунка и цвета. Учащиеся, используя простые стилизованные формы, создают интересный эскиз панно из осенних листьев с добавлением разнообразных элементов. Это приучает детей к творческой деятельности. Важно развивать их творческую инициативу. Она будит мысль человека, делает его труд одухотворённым и увлекательным.

Составляя композицию декоративного панно из листьев, каждый учащийся должен стремиться, как можно точнее скомпоновать изображение на плоскости, ярче, цветистее выполнить работу в цвете. Всё это способствует развитию художественного вкуса и эстетических чувств. Преподаватель должен также дать ученикам представление о таких закономерностях декоративно-прикладного искусства, как ритм, симметрия, асимметрия, выделение центра. Это следует делать путём разъяснения этих понятий и показа произведений декоративно-прикладного искусства, а также лучших работ учащихся. При раскрытии таких понятий, как «ритм» и «симметрия», говорим с ребятами о сущности композиции, о зависимости характера композиции от ритма, симметрии, выделения центра, от динамичности, которая зависит от степени передачи движения, яркости сочетания цветов. Необходимо поднять вопрос о декоративной переработке форм растительного мира. Степень декоративной трактовки играет здесь важную роль, так как значительно влияет на выразительность композиции. Во время этого задания ребята постепенно овладевают методом обобщения и упрощения живой формы природы, законами цветового контраста: на тёмном фоне светлое поле кажется ещё светлее, а на светлом, наоборот, тёмное поле в окружении светлого фона кажется темнее. Здесь можно объяснить, что цветовой контраст имеет много общего с дополнительными цветами. Например, к жёлто-зелёному цвету контрастным является оранжевый, но к тому же оранжевому – сине-голубой. При объяснении этого задания преподаватель раскрывает один из важных законов декоративно-прикладного искусства – сохранение определённой плоскости. Смысл этой закономерности в том, что в работах не показываются светотеневые эффекты, передающие иллюзию объёмности рисуемых предметов. Для них характерно плоское или сильно упрощённое изображение различных элементов.

Итак, при выполнении этого задания первым этапом создания композиции можно считать декоративную переработку растительных форм. Контуры листьев можно сделать или более округлыми, или же гранёными, ломаными, что придаёт различный характер ритму, движению композиции. Второй этап – выделение центра композиции. Можно и не делать чёткого ритма, крупные листики располагать от центра к краям. Размеры листьев от центра к краям уменьшаются. Нужно уменьшить и их яркость. Такое построение даёт возможность чётко увидеть центр композиции. После выбора лучшего из вариантов рисунка учащиеся продолжают работать над композицией, вносят изменения и исправления. Когда композиция окончательно определена, переходим к третьему этапу – детальной проработке. Четвёртый этап – поиски цветового решения. Выясняем степень насыщенности листочков и сочетание светлых тонов, которое определяет силуэтность композиции. Обращаем особое внимание на выразительность композиции, которая зависит от подбора цветов каждому из листиков.

Тема № 4. СОВУШКА-СОВА, БОЛЬШАЯ ГОЛОВА

ВИД ЗАНЯТИЯ – композиция.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Познакомить детей с особенностями строения и образом жизни совы. Расширить знания детей о птицах, словарный запас детей. Развить творческих способностей и воображение учащихся. Совершенствовать умение изображать сову, передавая характерные особенности формы тела. Вызвать у детей эмоциональный отклик на художественный образ совы.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ – 6 часов.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: фотографии и слайды совы в различных положениях, детские работы с изображением сов, слайды афинских греческих монет.

МАТЕРИАЛЫ: бумага для пастели (формат – 40х60 см), масляная пастель.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

В начале занятия необходимо рассказать о такой необычной птице, как сова. 50 миллионов лет назад, когда на земле цвели цветы, а звери наполняли освобождённые от динозавров леса и степи, совы уже летали ночами над Северной Америкой. И они мало изменились.

Сова поражает своим слухом и зрением. Она слышит, как ползёт по стене букашка. Широкое совиное «лицо» – тончайший звукоулавливатель, в 50 раз более чувствительный прибор, чем наша человеческая ушная раковина. Сова может среди разного шума и треска услышать мышинное шуршание.

Как известно с древних времён, сова – символ мудрости и познания. Это – из-за своего невозмутимого философского спокойствия, с которым она взирает на мир своей «лупоглазой» головой. Угол зрения каждого совиного глаза – 160 градусов, в горизонтальной плоскости – 180 градусов, а в вертикальной – 270 градусов! Ассоциации совы с мудростью ведут своё начало из древних Афин, где сова считалась спутницей и атрибутом богини мудрости и учёбы Афины Прониой (Провидящей). Именно в этом качестве изображение совы часто встречается на греческих монетах. Здесь показываем, как выглядели монеты того времени. Сова очень похожа на человека – у неё оба глаза расположены не по бокам головы, а спереди. Человек всегда себя считал мудрым хоть отчасти, потому и похожее на себя существо наделил долей мудрости.

В Афинах сов было так много, что они считались существами, которые нашли на земле лучшее место для проживания. Совы жили целыми стаями, младшие совы всегда уступали хорошие места для проживания пожилым совам. Именно поэтому в Афинах сова стала символом углубления знаний и мудрости. В конечном итоге сова стала символом города.

Требуется изобразить сову, декоративно обобщая образ с помощью условных приёмов, упрощения рисунка и формы, цвета и объёма. Преподаватель объясняет и показывает поэтапно построение птицы. Учащиеся должны применить творческий подход, при этом можно преувеличивать, но знать меру, не искажая пластическую форму. Подчёркивание, преувеличение и другие средства заострения образного решения совы дают возможность воплотить свой замысел в композиции. Здесь надо обратить внимание на роль второстепенных объектов, детали

обстановки, окружение совы: деревья, небо, луну, ветки, на пейзаж в целом. Далее преподаватель ведёт беседу с ребятами о характере цветового решения композиции. Работа с группой ведётся как индивидуально, так и фронтально. Когда ошибки и недостатки в работах учеников разные, то работа ведётся индивидуально. Если же ошибки общие, то необходимо обращаться ко всей группе. В результате такой работы совы получаются очень разные и интересные, непохожие друг на друга. Ребята добиваются в своих работах выразительности и завершенности в исполнении. В них практически не встречаются повторения и шаблоны.

Тема № 5. ОЛЕНЬ НА ФОНЕ ПЕЙЗАЖА

ВИД ЗАНЯТИЯ – живопись.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Овладение методически правильными принципами создания изображения пейзажа. Достижение правдивости передачи натуры. Грамотное изображение животного, изучение строения оленя. Передача красоты природы с помощью важнейших средств художественной выразительности пейзажной живописи: воздушной перспективы, колорита, линии горизонта, пространства.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ – 9 часов.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: рисунки и наброски известных художников-анималистов, детские работы, выполненные ранее, слайды и фотографии оленей в разных ракурсах.

МАТЕРИАЛЫ: бумага (А3), гуашь, кисти, простой карандаш, ластик.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Преподаватель в начале занятия рассматривает несколько правил, которые необходимы для того, чтобы научиться правильно составлять композицию пейзажа и присутствующим в нём животным. Во-первых, в пейзаже должен быть композиционный центр, его можно назвать центром интереса – особенная, красивая и заметная часть работы. В нашем случае – это олень. Олень будет привлекать внимание как главное действующее лицо в пейзаже. Он может быть выделен с помощью цвета и контраста. Эта часть должна выглядеть особенно и значимо. Окружающая область должна быть чуть менее заметной. Необходимо помнить, что центр нашего пейзажа обязан отличаться сильным цветом, но это не значит ярким, и, если возможно, большим разнообразием красок. Предпочтительно, чтобы олень занимал большую часть картинной плоскости и находился на переднем плане. Окружающие элементы и фон должны вести взгляд зрителя к центру композиции пейзажа, то есть к оленю. Олень, выбранный нами как центр интереса, не должен быть изолирован от остальной части изображения. Правильно построенный центр пейзажа привлекает и удерживает взгляд зрителя. Важно помнить, что в пейзаже прямых линий следует избегать – по ним взгляд скользит слишком быстро. А мы должны позволить зрителю неторопливо прогуливаться по нашему пейзажу. Также необходимо показать в пейзаже глубину. Чтобы создать иллюзию глубины, мы должны соблюдать несколько правил:

– все объекты располагаем так, чтобы они перекрывали друг друга;

- цвета на дальнем плане холодные и убывают в цвете; чем ближе расположены предметы, тем теплее и насыщеннее выглядят цвета;
- предметы вдалеке небольшие и не очень чёткие;
- создаем три плоскости – передний план, средний план и фон (дальний план).

Пейзаж не должен выглядеть перегруженным. Для этого мы включаем в композицию на переднем плане пространство, не загруженное деталями. Это может быть пространство просто чистого снега, если изображаем пейзаж зимой, или пишем полянку, покрытую травой, разными оттенками зелёного цвета, если это лето. Оленя можно изобразить на фоне озера или реки. В этом случае мы делаем воду немного смазанной. Такое изображение воды даёт чувство движения и динамики. Наиболее привычное для взгляда движение слева направо и поэтому надо не забывать об этом, когда намечаем путь для движения взгляда вдоль реки или дороги. Далее говорим о цветовой гамме. Цвета должны быть гармоничны. Их смешиваем, внося разнообразие, но избегаем использования более трёх цветов в одной области. При изображении неосвещённой области нельзя использовать чёрный цвет. Цвет абсолютной темноты – пурпурный. С помощью цвета легко выделить центр композиции пейзажа. Часто предпочитают использовать тёплые цвета. Оленя мы пишем чуть более насыщенным цветом, чем окружающие области. Важно не повторять на дальнем плане цветов, которые были использованы для переднего плана, однако для баланса цвета надо применять оттенки одного цвета в разных местах картинной плоскости. Если пейзаж пишем летний и живопись преимущественно зелёных оттенков, то небо лучше сделать голубовато-зелёным. Также можно добавлять оттенки голубого цвета в листву. Не стоит использовать чистые цвета – это выглядит неестественно. Если применяем белую гуашь, то добавляем в неё чуть-чуть жёлтой или оранжевой краски. Чтобы создать нужное освещение, используем разницу между тёмными и светлыми насыщенными областями. При работе над любым пейзажем не забываем, что природа – наш учитель. Тем не менее, иногда художник изображает всё не так, как оно есть на самом деле. В жизни бывают монотонные цвета или два дерева одинаковой высоты, и если мы так нарисуем, то это будет непрофессионально и не красиво. Природные картины очень разнообразны и мы, художники, должны отбирать необычное, впечатляющее, лучшее. На этом пути возможны определенные ошибки, рассматриваем их и исправляем. Надо всегда помнить, что самое важное для художника – это усердие, упорство и трудолюбие.

Тема № 6. СОСТАВЛЕНИЕ УЗОРА В КВАДРАТЕ ПО МОТИВАМ РУССКИХ ИЗРАЗЦОВ

ВИД ЗАНЯТИЯ – декоративная композиция.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Изучение русского изразцового искусства. Знакомство учащихся с народным декоративно-прикладным искусством и основными законами композиции. Изучение видов орнамента и орнаментальных мотивов. Развитие творческих способностей. Воспитание любви и интереса к историческому прошлому своего народа.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ – 6 часов.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: репродукции образцов декоративно-прикладного искусства. Фотографии или слайды расписных печных изразцов XVII–XVIII веков, рельефных изразцов в декоре церкви Иоанна Предтечи в Ярославле XVII века. Фотографии керамического пояса на барабане псковской церкви Георгия со Взвоза. Таблицы орнаментов с различными мотивами. Таблица со схемой раппорта. Таблица «Орнаментальные узоры в полосе». Таблицы: «Узор, построенный с одной осью симметрии», «Узор, построенный с двумя осями симметрии».

МАТЕРИАЛЫ: квадратный лист, формат – 32x32 см, материал по выбору – гуашь, масляная пастель, цветные карандаши.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

В начале занятия необходимо провести небольшую беседу о русском изразцовом искусстве. Учащиеся принимают активное участие. Рассказ начинаем со значения слова «изразец». Изразец – глиняная обожжённая плитка с румпой для крепления в стене или печи – известен в России с XVI века. С самого начала красные изразцы не поливались глазурями, но они представляют исключительно историко-культурный интерес своим разнообразием сюжетов, красивой и сложной композицией. Печь, облицованная красными изразцами, словно раскрытая книга, могла рассказать о неведомых единорогах и грифах, о крылатой коннице, о легендарном царе древних Александре Македонском. Терракотовые, так называемые красные, изразцы впервые начали вырабатывать в Москве. Красные оттенки лицевых пластин послужили основанием для наименования их красными. Сохранившиеся древние терракотовые изделия позволяют сделать некоторые обобщения, которые ребята сами озвучивают во время беседы и просмотра слайдов – плиты выделялись из красных глин, рельефные орнаменты имели растительный характер. Прослеживается повторяемость рисунков плит XV века в изделиях следующего столетия. Итальянские влияния, проникшие в русские изразцы, не получили своего дальнейшего развития.

Позднее сюжеты о единорогах и грифах, сказочных птицах перекочевали в рельефные изразцы с зелёной поливой. Техника изготовления зелёной свинцовой глазури, так называемой муравы, была известна ещё в глубокой древности. На Руси она впервые появилась в Древнем Киеве. Керамический пояс из чередующихся прямоугольных и круглых плит украшал барабан псковской церкви Георгия со Взвоза (1494). Полную силу зелёный (муравленный) изразец наберёт и в облицовке печей, и в наружном керамическом уборе зданий лишь в середине XVII века. Многоцветье в архитектурной керамике заявило о себе в Москве в середине XVI века, когда на некоторых соборах появляются изразцовые изделия невиданной красоты и формы. И здесь на первом месте следует поставить собор Покрова (ныне известный как храм Василия Блаженного). Покровский собор – это равновесие и разнообразие декоративных форм. На центральном шатре зодчие поместили керамические «звёзды», квадратные и ромбовидные изразцы. Изразцовые декоры, выполненные из отдельных изразцов, создавали яркие цветовые акценты на фасадах храмов и светских зданий, придавали им живописность, праздничность и нарядность. Изразцовые печи играли большую роль в украшениях интерьеров храмов, трапезных палат, княжеских и боярских теремов, а позднее, в XVIII–XIX веках, и в жилых помещениях горожан и зажиточных

сельских жителей. Сюжеты для своих изделий мастера черпали чаще всего из окружающей их жизни, флоры и фауны, из легенд, преданий. В Москве многоцветные рельефные изразцы впервые появились в керамическом декоре церкви Троицы в Никитниках (1635–1653). Светлая жёлто-розовая глина, из которой изготовлены эти изразцы, характерна только для калужского производства. Также производство многоцветных изразцов было организовано настоятелем Иверского Святозерского монастыря Никоном (г. Валдай). Здесь начали работать приглашённые им белорусские мастера. Они привезли с собой секреты изготовления глухих оловянных эмалей четырёх цветов: белого, жёлтого, бирюзово-зелёного и синего. Кроме эмалей они применили прозрачную поливу коричневатого цвета, которая на красном черепке изразца давала красивые коричневые оттенки. Новшеством была и прямоугольная форма изразца, не применявшаяся на Руси.

Прежде чем приступить к выполнению узора в квадрате, необходимо продумать его в целом, определить расположение узора, его характер и цвет. Такое художественное решение декоративного произведения входит в общее понятие «композиция». В переводе с латинского «композиция» означает «составление, соединение в одно целое отдельных частей в определённом, строгом порядке». Взятые вместе, эти части должны создавать определённую форму. В правильно построенной композиции всё связано, убрать какую-либо деталь невозможно без ущерба для целого, так как красота и цельность рисунка потеряются, и композиция утратит свою гармонию. В композиции есть главное и второстепенное. Главное – это то, что в первую очередь должно привлекать внимание, заключать в себе идею, замысел данного мотива. Главная деталь узора должна быть логически связана и уравновешена с второстепенными деталями. Начиная работать над узором изразца, необходимо помнить, что он относится к прикладному искусству и является не только произведением искусства, но и предметом обихода. Можно в изразце изобразить вазу с цветами, сказочную птицу на ветке, птицу Сирий или просто орнамент. Показываем старинные изразцы XVII–XVIII веков.

Далее поговорим об орнаменте. Орнамент – это узор, элементы которого подчинены определённому ритму. Часть орнамента, которая полностью повторяется, называется раппортом. Орнамент бывает трёх видов. **Ленточный** – в виде прямой или криволинейной орнаментальной полосы, которая украшает изделие или окаймляет его. **Сетчатый орнамент**, при котором вся поверхность заполняется узором. **Центрический**, в котором отдельные элементы орнамента вписаны в квадрат, круг, ромб или розетку. Различают следующие орнаментальные мотивы:

- геометрический;
- меандровый, в виде ломаных непрерывных линий, применявшийся в искусстве Древней Греции;
- растительный (стилизованные листья, цветы, плоды);
- животный (звери и насекомые);
- птичий;
- с изображением человеческих фигур и полуфигур;
- шрифтовой, напоминающий стилизованные надписи.

Построение узора всегда связано с понятием «симметрия». Узор можно построить с одной, двумя или несколькими осями симметрии. Здесь показываем таблицы. Самый простой вид симметрии (одна ось) – это зеркальное отражение,

когда какой-либо элемент узора может быть разделён прямой линией на две равные части. Показываем изразец с изображением вазы с декоративными цветами с простым видом симметрии. Учащиеся сами выбирают, с каким видом симметрии будут строить орнамент. Когда узор построен, ребята приступают к работе в цвете. Разрешается выполнить узор в цветных карандашах, масляной пастели или гуашью. По окончании задания преподаватель поочерёдно вывешивает несколько работ на доске и учащиеся сами оценивают удачное расположение узоров в квадрате, цветовое решение, качество выполненной работы.

Тема № 7. НАТЮРМОРТ, ВЫПОЛНЕННЫЙ В ГРАФИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ

ВИД ЗАНЯТИЯ – графика.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Выразить определённое эмоциональное настроение посредством передачи красоты и характера формы предметов. Развитие глазомера. Научиться воспринимать пропорции, улавливать светотональные градации. Развитие способности видеть предметы цельно, в их тоновом и композиционном единстве. Заполнение листа, равновесие.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ – 9 часов.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: репродукции натюрмортов, отражающие разное отношение художников к миру вещей, фотографии и слайды натюрмортов, выполненных в разных графических техниках, лучшие работы учащихся.

МАТЕРИАЛЫ: бумага (А3), простой карандаш, ластик, маркеры различной толщины, гелиевая ручка чёрного цвета, цветные карандаши.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Натюрморт – один из самостоятельных жанров. В нём воплощаются в образную форму различные окружающие нас предметы и вещи. Тематические натюрморты в учебном задании способствуют развитию не только технических навыков, но и развитию творческих способностей у учащихся.

Изображение натюрморта является базой для перехода в дальнейшем к серьёзному изучению основных положений реалистического рисунка. На основе поставленного натюрморта, состоящего из вазы простой формы и двух бытовых предметов с одним фруктом, учащиеся на листе бумаги форматом А3 придумывают свою композицию натюрморта. Разрешается нарисовать свою форму вазы или использовать вазу из постановки. Драпировки могут быть заменены абстрактным фоном или тканью с узорами. Размеры предметов должны отличаться друг от друга. При этом следует избегать чрезмерной разницы в размерах. Светлые и тёмные предметы, с учётом их цветовых сочетаний, должны быть сопоставлены контрастно. Это подчёркивает особенности каждой формы – фактуру, размеры.

При размещении предметов на плоскости листа бумаги важно выдержать масштаб группы предметов по отношению к свободному полю на формате листа. Предметам не должно быть слишком тесно или слишком свободно. Размещая предметы на бумаге, следует верно определить композиционный и зрительный

центры. При этом следует помнить, что зрительный центр не всегда совпадает с композиционным центром. Под зрительным центром следует понимать центр картинной плоскости, а под композиционным – какой-либо главный предмет. Оба центра должны быть либо на небольшом расстоянии друг от друга, либо совмещаться. Это даёт возможность подчинить второстепенные детали главному предмету и тем самым придать натюрморту композиционную цельность. Нужно добавить, что в чёрно-белой графике переходные полутона и рефлексы опускаются. Выразительность достигается во встрече контрастных, обобщающих форму, пятен чёрного и белого. Роль цвета в графике берёт на себя тон. Большое значение имеет движение тональных масс, штриха, мягкость или резкость переходов от светлого к тёмному тону, жёсткость, угловатость линий или плавная текучесть, смягчённость касаний или предельно чёткая разграниченность силуэтов чёрного и белого. При работе над натюрмортом ребята должны научиться осознанно применять графические средства. Это – пятно, линия, геометрические фигуры. Используя их в различных сочетаниях, получаем огромное количество вариантов выполнения графического натюрморта. Это позволяет всем учащимся работать творчески, делая не похожие друг на друга работы.

Тема № 8. МОЯ ЛЮБИМАЯ КОШКА

ВИД ЗАНЯТИЯ – декоративная композиция.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Своеобразно передать в декоративно-реалистическом решении образ кошки. Изобразительными средствами выразить отношение к изображаемому объекту. Изучение основ пластической анатомии. Грамотно изобразить животное, изучить строение кошки, длину конечностей, шеи, хвоста, строение глаз, ушей. Уметь выделить главное, правильно ставить композиционную задачу.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ – 6 часов.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: фотографии и слайды кошек разных пород в движении, детские работы с изображением кошек, методическое пособие строения животного.

МАТЕРИАЛЫ: бумага (А3), цветные карандаши, фломастеры, простой карандаш, ластик.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

С самых древних времён человечество использовало млекопитающих для изображения в условно стилизованном виде. Среди всего многообразия изображаемых животных популярной во все времена была кошка. И в последнее время во многих семьях любимым домашним животным стала кошка. Она нежная и ласковая, хотя и своенравна. За способность ловить мышей кошек ценят уже не одну тысячу лет. В Древнем Египте они были священными животными. Культ кошки стал замещать собой более древний культ льва. Почитаема была богиня – кошка Баст, воплощение солнца, олицетворение доброй силы, охраняющей светило от змей.

В этом задании ребята создают образ домашней кошки. В соответствии с образом разрабатывается композиция. Эта композиция не обязательно должна содержать много элементов. Всё зависит от разнообразия средств, принципов, методов организации композиции. Работу выполняем цветными карандашами и фломастерами. Фломастером можно выделить первый план, проработать более чётко мордочку кошки, её шерсть, усы. При выполнении этой композиции используем цвет как важный компонент. Цветовые сочетания могут превратить плоскость в пространство, передать объём, фактуру внешних покровов. Ребята создают собирательный и обобщённый образ кошки. Отбирают характерное, используя реальную основу, и в нужной мере отклоняясь от образа, строят пластическую форму.

Учащиеся с помощью преподавателя находят такое расположение изображения кошки на бумаге, чтобы у зрителя не возникло желания увеличить или уменьшить его, опустить или поднять, сдвинуть вправо или влево. Работая цветными карандашами, учащиеся стараются передать объёмность и материальность тел в пространстве. Преподаватель объясняет и показывает способы работы карандашами и способы проработки деталей фломастерами.

Тема № 9. КРУЖЕВНАЯ САЛФЕТКА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СНЕГУРОЧКИ, ЛОШАДКИ, ПТИЦЫ ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ОРНАМЕНТА

ВИД ЗАНЯТИЯ – графика.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Формировать орнаментальный образ Снегурочки, птицы, лошадки, орнамента на материале Вологодского кружевного промысла. Знакомство с русским кружевом, как удивительным творением человеческой фантазии. Формирование способности понимания образа в единстве его ценностно-смыслового, мировоззренческого содержания и выразительно – изобразительной стороны воплощения. Овладение системой передачи изобразительных средств орнамента в рисовании.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ – 9 часов.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: лучшие работы учащихся, фотографии, слайды, открытки с изображением кружев, плакаты с геометрическими мотивами Вологодского кружева, методические пособия (таблицы) элементов кружевных орнаментов.

МАТЕРИАЛЫ: бумага тёмного цвета (цвет по выбору) размером 40x60 см, белая гуашь, кисти (№ 4, № 1, № 2).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

В начале проводим беседу с учащимися о русском кружеве, где ребята принимают активное участие. Под Вологодским кружевом мы понимаем русское кружево вообще. Высоко ценились в древности кружева. Носили их цари да князья. Вплоть до XVIII века они были признаком роскоши и богатства, поскольку плелись из драгоценных золотых и серебряных нитей или тонкого золотого шнура. Царский дом, бояре, купцы имели собственные мастерские с множеством кружевниц. На русских портретах XVIII века мы видим накидки и

мантии из золотых и серебряных нитей. Узор их обычно построен на ритмичном повторении кружков, чередовании растительных или веерообразных мотивов. Из рода в род, от матери к дочери передавались секреты, техника плетения. Труднейшее дело – создание своего рисунка, узора. Узоров старинных не перечсть: «берёзка», «звёздочка», «денежки», «колёсико». Русское плетёное кружево отличается от всех других богатством и разнообразием узоров, жизненностью мотивов, сложным плетением, чёткостью узора. Любое кружевное изделие создаётся из четырёх элементов – тесьмы, сетки-решётки, овальной или квадратной насновки и шнулочка-плетешка. Плетешок – самый простой элемент, представляет собой шнуручек, которым можно выкладывать узоры. «Насновка» – второй простейший элемент, может иметь форму листика, квадрата, ромба или овала. Это самый разнообразный по форме и плотный элемент в кружевной технике. Всё множество узоров строится на их разнообразном рисунке, на вариациях, сочетаниях.

Ребятам предлагается на основе кружевных узоров придумать образ кружевной Снегурочки, птицы или орнаментальную салфетку, используя элементы кружевоплетения.

Преподаватель рассказывает и показывает геометрические мотивы Вологодского кружева, первичные мотивы, к которым относятся точки, линии (прямые и ломаные), круги, многоугольники и др. Большинство узоров строятся повторением или чередованием простых геометрических форм – ромбов, прямоугольников, овалов, зигзагообразных полос, помещённых на фоне прозрачных сеток и решёток. Ромб составляет основу орнаментальных композиций, а также служит дополнением к другим геометрическим или растительным мотивам. Ромбы разной конфигурации часто составляют каркас орнамента, который внутри и снаружи обрастает мелкими ромбами, розетками, звёздами, овалами, зигзагами, создающими сложный и насыщенный рисунок узора. Изображение ромба у славян всегда было связано с понятием дома, усадьбы, тепла и благополучия. Треугольники, квадраты и прямоугольники выступают как рядовые элементы орнамента, наполняются другими знаками, или обрастают ими. Частым элементом кружевоплетения являются крестообразные фигуры. Надо сказать, что с крестом связывалась идея процветания, удачи. Он использовался в народном творчестве в качестве оберега и символа солнца. Хорошо соединяется крест с ромбами, розетками, квадратами, кругами. Преподаватель показывает, как правильно нарисовать косой крест и равноконечный. Изображая цветочный орнамент, учащиеся могут трактовать цветы очень условно, изменить форму, переделать её геометрически, но всё равно приблизить к натуре с сохранением основных видовых свойств изображаемого растения. Интересны мотивы роз разнообразной модификации, лилии – символа чистоты, полевых цветов – мака, ромашки. Всегда узнаваемы дубовые, виноградные листики. Хорошо смотрятся обобщённые образы виноградно-калиновых листьев. Здесь хорошо показать плакат с изображением различных листьев. Основной рисунок должен быть крупным с чётко выраженным извилистым контуром. Контур рисуем плотно и густо белой гуашью, колонковой кистью № 4. Фоном являются решётки из шестиугольных, круглых и квадратных ячеек. Если учащиеся выполняют растительный орнамент, помимо основного узора по фону могут быть разбросаны отдельные розетки и ветки. Фон прорисовываем тонкой колонковой кистью № 1 или № 2.

Тема № 10. ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОН

ВИД ЗАНЯТИЯ – декоративная композиция.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Знакомство с особенностями существования, развития, среды обитания слона, что приведёт к осуществлению цели – пробуждению интереса к изображаемому объекту, к более грамотной и осознанной работе над предложенным заданием. Достигнуть высокого в творческом плане результата. Научиться компоновать животное, сделать его выразительным. Подчинить декоративное изображение отдельных элементов общему характеру формы и стилю композиции. Дать более широкие знания о слонах.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ – 6 часов.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: детские работы прошлых лет, репродукции и фотографии слонов в различных ракурсах, изображение слона на гербах и эмблемах.

МАТЕРИАЛЫ: бумага (половина листа бумаги для пастели, цвет лубой), масляная пастель или гуашь, кисти.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

В этом задании мы работаем над образом слона. Слон – замечательный восточный символ силы, победы, славы, долголетия, процветания и счастья. В индийской мифологии прародителем всех слонов признаётся Айравата, что означает восставший из вод, божественный белый слон с четырьмя бивнями. Согласно версии Айравата появился из Мирового океана. Он был боевым и издольным животным верховного бога грозы Индры и ассоциировался с плодоносными тропическими ливнями. Для европейцев слон – опора мироздания. Тогда, в средние века, считалось, что Земля покоилась на спинах трёх гигантских слонов. В христианстве эмблема слона знаменует победу Христа над смертью, а слон, топчущий землю, олицетворяет уничтожение зла.

С древности слонов использовали в Азии в качестве царского верховного животного. Слонов ценили за их хитрость и преданность. Слон также является атрибутом аллегорической фигуры Африки. На византийских шёлковых тканях X–XI веков встречаются изображения слонов. Бронзовые изваяния слонов венчали «Золотые ворота» Константинополя. Изображения слонов в эмблемах и гербах получают распространение после Крестовых походов на Восток (1096–1270). Слон с городом на спине входит в герб одного английского города. На одной из гравюр книги, изданной в Венеции, имеется изображение слона с обелиском на спине. Белый слон был гербом королевства Сиам (Таиланд).

Учащиеся должны придумать декоративно-тематическую композицию, где главной действующей фигурой является слон. Здесь сюжетный рисунок подчиняется декоративным целям. Ребята должны найти обобщённый образ, ёмкий и лаконичный. Для этого нужно понять суть темы и выбрать главное, стержень композиции, отказаться, если это требуется, от ненужных подробностей. Ребята сами определяют, какие качества изображаемого объекта нужно выделить для раскрытия образа.

Тема № 11. ЗИМНИЙ ЛЕС

ВИД ЗАНЯТИЯ – живопись.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Изобразить пейзаж нашей средней полосы. Передать характерные черты, своеобразие пейзажа. Выявить его особую красоту, правильно передавая цвет освещения и колористическое единство объектов пейзажа. Дальнейшее развитие навыков работы с гуашью.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ – 6 часов.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: произведения выдающихся русских художников А. Саврасова, И. Левитана, В. Стожарова. Подробное знакомство, к примеру, с картинами И.Э. Грабаря «Берёзовая аллея», К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». Просмотр слайдов и фотографий зимних пейзажей, заснеженных елей, дерсвьев, кустов, лучших работы учащихся прошлых лет.

МАТЕРИАЛЫ: бумага (А2), гуашь, кисти.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Пейзаж представляет собой одну из самых эмоциональных областей изобразительного искусства. Передающий характер родной природы, в котором выражено эмоциональное отношение к ней художника, он является важным средством воспитания чувства любви к Родине. Несомненно, пейзаж наиболее лирический вид живописи. В нём прямое изображение человеческой деятельности либо отсутствует, либо подчинено общему характеру пейзажной картины.

Учащиеся выполняют это задание по памяти и представлению на основе своих наблюдений и просмотра слайдов и фотографий. В этом задании подробно остановимся на том, как правильно написать зимний пейзаж. Начинаем писать пейзаж без предварительных набросков, карандашных линий. Сначала приступаем к дальнему плану, небу и общему фону. Лучше всего использовать синтетическую плоскую кисть № 4. На палитре получаем бледно-голубые тона, смешивая тёмно-синюю и белую гуашь. Этим цветом, без просветов, плотно, горизонтальными мазками наносим тон неба небольшой полоской сверху. Линию горизонта лучше располагать ниже середины плоскости листа. Далее приступаем к дальнему лесу. Дальний лес должен быть светлым. Воздушная перспектива делает дальний план светлым. Его пишем круглой кистью беспорядочными мазочками, используя разные оттенки синего, голубого, фиолетового. Плотно закрываем весь дальний план до линии горизонта. Добиваемся цветового разнообразия. При наложении мазков друг на друга получается своеобразная мозаика. Сам фон даёт ощущение дали. Теперь приступаем к земле, покрытой снегом. Полностью чистыми белилами, горизонтальными мазками пишем от линии горизонта до нижнего края листа. Но снег не белый, он имеет голубые и синие оттенки. Берём синий оттенок и делаем небольшую растяжку тона. Протянем от тёмного тона вдалеке к светлому тону вблизи. Движемся сверху вниз. Если белый тон подсох, можно увлажнить кисть. Нам нужно, чтобы синяя краска смешалась с нижележащими белилами. Желательно получить плавный переход от тёмного цвета к светлому.

Переходим к деталям, к отдельным элементам, деревьям, ёлкам. Сначала покажем деревья на дальнем плане тонкими кистями № 1 и № 2 голубым оттенком, но темнее, чем фон. Зимой в лесу дерсвья выглядят иначе. Стволы стано-

вятся синеватые, голубоватые и т.д. По мере удаления дерева становятся тоньше и светлее. Надо знать, что тёмные объекты по мере удаления кажутся светлее, а светлые – темнее. Стволы намечаем в разных местах пейзажа, чуть ниже, чуть выше. Самые дальние деревья попадают на линию горизонта. Они должны быть невысокие и иметь разнообразный наклон. Впереди стволы повыше, потоньше и потемнее. Добавляем ветки. По мере приближения к переднему плану стволы выше, ниже линии горизонта и выходят за пределы листа. Стараться не делать на стволах пережимов, утолщение должно быть плавное. Дальше пишем ёлочки на дальнем плане силуэтно, сиренево-синими оттенками. Намечаем высоту ёлки, условно говоря, ствол. Верхушка обычно лысенькая, веток там мало и они короткие, перпендикулярны стволу или направлены вверх. Общее внешнее очертание у ёлок зубчатое. Густота веток больше у ствола. Намечая силуэт ёлки, не забываем, что с краёв ветки торчащие. Преподаватель показывает на листе, как это написать. Ствол внизу ёлки показывать не надо. На втором плане на ветках деревьев показываем лежащий снег светло-голубым цветом и мелкие веточки. Далее возьмём щетинную кисть и, оставляя грубоватый след около крупных веток, пишем маленькие заснеженные ветки. На данном этапе лучше всего работать полусухой плоской кистью.

На первом плане пишем два или одно дерево и ёлку. Не забываем про тени от деревьев. Они представляют собой практически горизонтальные линии светло-синего цвета. Лучше, чтобы тень лежала неровно. Помним, что вдали тени светлее. Изображаем дерево с неровными корнями, широкое, крупное, серо-коричневое, смешивая коричневую и синюю гуашь. Покажем налипший на коре снег от основания ствола. Справа и слева рисуем неровные ветки с мелкими веточками. Нужно передать неровность коры и старый мох со стороны света, добавляя тёмно-зелёную краску и охру. Со стороны тени прорабатываем кору, смешивая тёмно-синюю гуашь с коричневой. Потом голубоватым оттенком пишем снег на ветках мазками плоской кистью. Снег голубой, но на нём играет светотень и белые части на снегу там, куда падает яркий свет, поэтому чистыми белилами показываем блики на снегу сверху. Дополнительно для более реалистичного эффекта показываем чисто заснеженные веточки белой гуашью тонкой кистью. Ёлку на первом плане пишем тёмно-зелёного цвета, можно даже с синевой. Намечаем высоту тонкой кистью. И точно так же, как писали ёлки на дальнем плане, пишем крупную ёлку, при этом нижние ветки лучше написать толстой кистью. Помним, что ствол не вырисовываем. Основной приём написания ёлки – густо у центра, а по краям – торчащие ветки с просветами. Далее снег и тень показываем плоской кистью голубым цветом с бликами. В конце ярко, белой гуашью в отдельных местах пишем свет на снегу, сугробы, торчащие травинки. От всех травинок показываем тени. Обязательно должна присутствовать игра света и тени на снегу.

Тема № 12. ЗАГАДОЧНЫЙ КОСМОС

ВИД ЗАНЯТИЯ – композиция.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Развитие воображения, творческой фантазии, кругозора детей. Умение образно представлять задуманную композицию. Научить продумывать композицию и содержание рисунка. Вызвать познавательный интерес к космосу. Уточнить и

расширить знания детей о космосе. Дать детям представление о том, что Вселенная – это множество звёзд. Уточнить представления о планетах, созвездиях. Рассказать о значении космических исследований для жизни людей на Земле. Воспитание патриотических чувств, нравственных ценностей.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ – 6 часов.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: детские работы, прошлых лет, картинки и репродукции с изображением космоса.

МАТЕРИАЛЫ: бумага (А2), масляная пастель, можно использовать цветную бумагу для пастели (цвет бумаги выбирают учащиеся) или гуашь, кисти.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Интерес к космосу пробуждается у человека очень рано. Загадки Вселенной будоражат воображение всегда – с раннего детства до старости. Солнце, Луна, звёзды – это одновременно так близко, и в то же время так далеко. Преподаватель предлагает ребятам пофантазировать и совершить космическое путешествие. Можно сказать, что мы отправляемся к дальним планетам и звездам, потому что, космос – это не только бесконечное пространство, но и миллионы планет и звезд (рассматриваем картинки космоса). Вот перед нами планеты. Это Марс, Венера, Сатурн, Юпитер. Эти планеты – наши соседи. Здесь дети высказывают свои впечатления. Луна – спутник нашей планеты Земля, ее мы можем наблюдать ясной ночью и без телескопа. Звезды гораздо больше планет, самая близкая к нам звезда – Солнце. Без нее на Земле не было бы жизни, поэтому люди так неуютно чувствуют себя, если долго не видят солнца. А эту планету узнает каждый землянин, потому что она – его дом! Показываем, как выглядит наша Земля из космоса на фотографии. После обсуждения о цвете планет, звёзд, космического пространства ребята приступают к работе над композицией. Известно, что рисование является методом выражения своих мыслей, чувств. Любой рисунок должен начинаться с того, что ребята должны серьезно продумать сюжет того, что будет изображено на бумаге. Тем более, что космос – тема благодатная. Фантазия по этой теме может быть просто безграничной. Но все-таки лучше всего представить, что же мы хотим увидеть на бумаге, работая гуашью или масляной пастелью. Материал для работы учащиеся выбирают сами.

Первое, что должен нарисовать художник, – это фон. Космос не должен быть черным. Нужно проявить фантазию. Фон можно сделать фиолетовым, сиене-коричневым, пурпурным или даже золотым. Все зависит от того, что ребята захотят нарисовать на бумаге. Фон должен полностью закрывать лист бумаги. Наносить его гуашью стоит размашистыми, смелыми мазками. Ведь космос – это стихия, это сила и мощь. Гуашь позволит сделать фон более глубоким и похожим на космос. Фон необходимо дать время, чтобы он подсох. Если кто из ребят захочет сделать планету на первом плане большого размера, то её не стоит закрашивать фоном, а продумать, какими оттенками её написать. Затем на этом фоне, если работаем гуашью, следует рисовать основные и второстепенные предметы. Это могут быть планеты, космические корабли, звезды, метеориты. Но при их изображении необходимо придерживаться одного правила: изображаемые объекты должны быть светлей, чем основной фон. Можно при этом использовать размытые формы. Далёкие звёзды можно нарисовать «набрызгом». Преподаватель показывает, как это сделать.

С помощью различных красок, имеющих белые оттенки, необходимо создать на фоне световые блики. Правда, необходимо заранее обдумать, где будет располагаться источник света, дающий такие блики. Это может быть какая-нибудь звезда.

Можно использовать на рисунке различные эффекты. Например, можно воспользоваться именно в этой композиции люминесцентными красками. Благодаря им, рисунок, действительно, будет иметь космический вид.

Если работать масляной пастелью, то лучше закрашивать фон, оставляя незакрашенными планеты, звёзды, межпланетные корабли, кометы и т.д. Масляная пастель даёт плотные мазки, и её цвет более интенсивный, чем у сухой пастели. Она твёрже и меньше крошится. Надо помнить, что масляная пастель труднее поддаётся растушёвке. Растушевать и разгладить пастель можно мокрым пальцем. Так как вода и масло не смешиваются, палец не соберёт с бумаги пигмент, а сделает поверхность масляной пастели более гладкой и размытой.

Масляная пастель не подходит для небольших рисунков, так как пастельные палочки слишком толстые, и тонкая растушёвка невозможна. Поэтому мы работаем ею на формате А2. С помощью масляной пастели ребята должны создать иллюзию цвета, используя штриховку, перекрёстную штриховку, наложение штрихов разного цвета друг на друга. Работа с этой пастелью предполагает уверенный и твёрдый подход к рисунку, поэтому она поможет ребятам развить уверенность в собственных силах и в использовании цветов.

Тема № 13. ЦВЕТ – ВАЖНЕЙШЕЕ СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ НАСТРОЕНИЯ

ВИД ЗАНЯТИЯ – живопись.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Закрепить приобретённые навыки работы гуашью, передачи освещения и колористического единства объектов пейзажа, а также умения отличать пейзаж от картин другого жанра. Закрепить умение создавать композицию, подбирать цветовую гамму, согласно настроению, переданному в произведении. Развить умение выполнять рисунок пейзажа, используя законы линейной и воздушной перспективы. Воспитывать любовь к природе родного края, восхищение её неповторимой красотой. Развивать эмоционально-эстетические чувства, воображение.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ – 6 часов

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: пейзажи А. Саврасова, К. Юона, С. Герасимова, слайды и фотографии весенних пейзажей, детские работы, оформленные как наглядные пособия.

МАТЕРИАЛЫ: бумага (А2), гуашь, кисти.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Все в природе имеет свой определенный цвет, который может меняться под влиянием освещения, расположения в пространстве, воздействия цветовой окраски других предметов, состояния воздуха. Все состояние мира и передает живопись с помощью красок. С помощью цвета, цветовых сочетаний, гармонии холодных и теплых цветов художник выражает свои мысли, передает самые

разнообразные чувства и настроения: радость, грусть, нежность, тревогу, ожидание.

На этом занятии речь пойдет об эмоциональной выразительности тёплых и холодных цветов на примере весеннего цветового состояния. Учащиеся должны написать гуашью весенний пейзаж, делая упор на выражение борьбы и противопоставление тёплых и холодных оттенков. Сначала большой кистью, крупными мазками пишем фон неба и весеннюю землю, оставляя место для оставшегося снега после зимы. Деревья, кусты и другие детали прописываем сверху по подготовленной земле и небу кистями № 4 и № 2 (для тонких веток). Тёплые и холодные цвета на этом уроке осмысливаются эмоционально. Тёплые цвета всегда воспринимаются человеком как более радостные, холодные – как более грустные, тревожные. Здесь не ставится задача дать тонкость ощущения, сложность восприятия цвета. Всё это – позже. В принципе так: теплее – радостнее, холоднее – грустнее. Даже два красных – алый цвет и малиновый – могут проиллюстрировать это явление.

На примере картин профессиональных художников видим, что цель работы мастера-живописца – человеческие чувства: радость, грусть, торжественность, нежность, строгость и т.д. Оказывается, искусство не просто изображает, украшает, строит, но всегда выражает отношение к жизни, выражает чувства, мысли человека, а значит, и понимание жизни.

Работая над весенним пейзажем, мы учимся сознательно создавать нужное нам настроение. Это занятие посвящено цвету, созданию настроения цветом. Цвет – это самое важное средство. Все прекрасно знают, что весна-красавица приходит к людям на смену зимы. Природа с её появлением меняется. Становится теплее, всё тает. Здесь надо показать для сравнения слайды зимней природы и весенней. Приводим сравнение. Земля с лоскутками снега выглядит грустнее, чем земля с появившейся на ней травкой. Весенние краски ярче, богаче, с переживаниями оттенков, поэтому они более весёлые, выразительные, контрастные за счёт появления луж, в которых отражается небо, тёмной земли с поблёкшими прошлогодними листиками, теней от бугорков кустов, деревьев. Оставшийся снег на земле в тени лучше писать сиреневатым, светло-изумрудным, а на свету – золотистым, розоватым. После просмотра слайдов и беседы о тёплых и холодных цветах делаем вывод: весна принесла с собой на землю борьбу тёплых и холодных оттенков. Их взаимодействие, противопоставление составляют основу весенних гармоний, весенних красок. Рассмотрим, какого же цвета весной лес, одетый листвою, – показываем слайд или фотографии весеннего леса. После просмотра наглядного материала вместе с детьми решаем, что лес голубоватый, сиреневатый, как будто в дымке, немного грустный, задумчивый и тихий. Работая над весенним пейзажем, продумываем, какими красками можно написать весеннюю землю, лужи, проталины, пробивающуюся кое-где зелень и т.д. При этом не забываем, что смысл задания не просто в весенней раскраске, а именно в выражении борьбы и противопоставлений тёплых и холодных красок. Следует обратить внимание детей на то, чтобы они не допускали перемазывания краской, после чего все цвета работы становятся одинаковыми – «грязными». Объясняем и показываем ребятам, что и «грязь» весеннюю необходимо писать красиво, разными оттенками цветов.

**Тема № 14. РАЗРАБОТКА ЭСКИЗА ВИТРАЖА
НА ОДНУ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ТЕМ: «ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ»,
«ДЕКОРАТИВНАЯ ПТИЦА», «ДЕКОРАТИВНЫЕ ЦВЕТЫ»,
«ДЕКОРАТИВНОЕ ОКНО»**

ВИД ЗАНЯТИЯ – декоративная композиция.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Изучение витража – древнего вида декоративно-прикладного искусства. Способствовать возникновению ценностного отношения к искусству, интереса к творческой деятельности. Повысить познавательную активность учащихся. Пробудить веру в свои творческие способности. Научить рисовать имитацию витража. Учить детей применять полученные знания о декоративном искусстве, создавать наглядные, обобщённые, условные образы. Умение стилизовать реальные образы, используя стилевые особенности цвета.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ – 6 часов.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: репродукции витражей, детские творческие работы, витражи соборов в Реймсе, капеллы Сент-Шапель, фото современных интерьеров с витражами.

МАТЕРИАЛЫ: бумага (А2), материалы по выбору – масляная пастель, цветные акварельные карандаши, маркеры или гуашь, кисти.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ**

Начинаем наше занятие с рассказа об истории витража. Прежде всего надо объяснить значение слова «витраж». В переводе с французского языка «витраж» означает «оконное стекло», с латинского языка – «стекло». Витраж – произведение декоративного искусства изобразительного или орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения проёма, чаще всего оконного, в каком-либо архитектурном сооружении. В 1930 году археологами были обнаружены стеклянные фрагменты. Было установлено, что они относятся к 540 году нашей эры. Это очень старинное искусство. Вначале витражи украшали окна монастырей, церквей, затем перешли на жилые здания. Свет, проникая через цветные стекла, отражаясь на полу и стенах, создает фантастическую, сказочную обстановку. В раннехристианском храме окна заполнялись тонкими прозрачными пластинами камня, из которых составляли орнамент. Во французских и германских храмах появились сюжетные витражи. По размеру они были большие, многоцветные, из разнообразных по форме стёкол, скреплённых свинцовыми перемычками. В России витражи существовали ещё в XII веке, однако они не были характерным элементом убранства интерьеров русских домов. В конце XIX века наступил новый этап в развитии витражного искусства, которое за короткий период достигло необычайного расцвета в странах Европы. Благодаря техническому прогрессу, в области стеклоделия упростилось производство листового стекла, были разработаны новые технологии его окраски, обработки, декорирования. **Основные принципы стиля модери – графичность контуров, плоскостность рисунка, локально окрашенные поверхности изображения. Те же самые принципы надо учитывать учащимся при работе над эскизом витража.** Стиль модерн выявил художественные достоинства техники мозаичного набора. Витраж-картина остался в прошлом. В конце XIX – начале

XX века господствует витраж-панно. Это эволюционное превращение расширило сферу их применения. Теперь витраж вышел из «рамы» окна: композиции из цветных стёкол стали включать в межкомнатные перегородки, затем появились разноцветные стеклянные потолки и купола, после чего витраж вырвался за стены дома: светящиеся вывески, рекламные подписи из стеклянных букв. Древняя техника витража – мозаичный набор из фигурных кусочков стекла – стала активно использоваться для многих предметов прикладного назначения: мебели, каминных экранов, ширм, зеркал, ювелирных украшений, а также применяться и для объёмных предметов – ламп и светильников.

При рассмотрении детских работ прошлых лет отмечаем, что на всех этапах работы надо следить за аккуратностью, чтобы цвета отдельных частей витража не перемешивались. Отмечаем, что мелких элементов в рисунках почти нет. Это задание выполняем, основываясь на мозаичном витраже. Мозаичный витраж – это наборный витраж, орнаментальный, имеющий геометрическое построение, может напоминать мозаику с примерно одинаковыми по размеру частями смальты. Сначала необходимо сделать предварительный быстрый эскиз и только потом работать на бумаге форматом А2. После переноса эскиза на большой формат, преподаватель проверяет работы, исправляет вместе с учащимися ошибки. Только потом они начинают работать выбранными материалами. Рисование по воображению эскиза витража ещё более расширяет возможности ребёнка, активней способствует развитию его творческих замыслов.

Тема № 15. РИСУНОК ПРОСТОЙ ВАЗЫ С ФРУКТАМИ ЦВЕТНЫМИ КАРАНДАШАМИ

ВИД ЗАНЯТИЯ – рисунок.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Освоение средств художественной выразительности. Познакомить учащихся со светотеневыми эффектами в произведениях мастеров графики. Знать значение штриха в изобразительной деятельности объёмных предметов. Изучить способы создания тона штриховкой. Изобразить с помощью цвета и тени объёмные предметы.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ – 9 часов.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: два натуральных натюрморта, детские работы прошлых лет, таблица «Построение вазы», рисунки А. Иванова, П. Федотова, И. Репина и других художников.

МАТЕРИАЛЫ: бумага (А3), простой карандаш, ластик, цветные карандаши – лучше акварельные (24–36 цветов).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Начинаем наше занятие с вводной беседы о развитии рисовального искусства. Рисунок называют творческой лабораторией каждого мастера, наряду с этим он выделился в совершенно самостоятельный вид изобразительного искусства. Все художники реалистического направления считали важным и необходимым существование рисунка, графического искусства наряду с живописью. Многие крупнейшие художники, начиная с великих мастеров Возрождения до

художников XX века, Матисса, Пикассо, русские художники О. Кипренский, А. Иванов, П. Федотов, И. Репин, М. Врубель – все они придавали рисунку большее значение и сами были замечательными рисовальщиками. Показываем репродукции работ этих великих мастеров. Они подчёркивали необходимость овладения карандашным рисунком, особенно в ученические годы. Графическими материалами в рисовании детей считаются карандаши простые и цветные, пастель, сангина, уголь. Рекомендуется ребятам этого возраста познакомиться с техникой рисунка карандашом, позволяющей наиболее полно решать учебные задачи. Карандаш очень популярен у детей от 4 лет. В руки детей он попадает раньше, чем кисточка с краской. Это первый изобразительный инструмент, с помощью которого ребёнок сначала пытается понять возможности рисования, а затем учится вкладывать в рисунок какой-то смысл.

Работать карандашами удобно и просто. Рисунки хорошо сохраняются. Эти качества ставят карандаш на первое место среди других материалов. Цветными карандашами можно достичь разнообразных графических или живописных эффектов, особенно это касается акварельных карандашей, которые можно размывать водой, что в дальнейшем мы будем изучать с ребятами. Рисунок, в отличие от чертежа, обладает замечательными особенностями. Он выполняется от руки, его делают на глаз (развитие глазомера), запечатлевая предмет, не только как он есть, но и как видится. Рисунок нагляден, он иллюзорно передаёт основные внешние признаки предмета, его материальность, объём, освещённость, пространственное расположение. Рисунок не только изображает признаки предмета и среды, но и через их отношения выражает внутреннее содержание этого предмета и вызывает у зрителя определённые мысли и чувства.

С помощью цветных карандашей можно создавать широкий спектр эффектов – от приглушенных, легко тонированных набросков, до резких и очень четких рисунков, обладающих полной тональной гаммой. На этом занятии учащимся предлагается выполнить академический рисунок натюрморта с простой вазой и фруктами с натуры. Преподаватель ставит два натюрморта на выбор. Можно немного отойти от натуры и добавить от себя по воображению букет цветов. Получится академический рисунок с добавлением творческого подхода. Академический рисунок – это длительный рисунок, выполняемый с целью обучения рисованию освоению приёмов изображения и изучения различных форм и признаков, а творческий рисунок – это произведение, образно выражающее мысли, чувства и миропонимание рисующего. Чтобы выполнить это задание, нужно освоить основные изобразительные средства рисунка. Это – точка, линия, штрих, тон и светотень. Линия – наиболее популярное изобразительное средство. В рисовании находят своё применение самые различные линии, в том числе прерывистые и сплошные, простые и сложные. Штрихи – относительно короткие линии, позволяющие отобразить размеры, контуры предметов, светотеневую моделировку, характер формы, объём и фактурность. Штриховка – это приём нанесения тона с помощью штрихов. Направление штрихов определяется движением поверхности изображаемого объекта, её структурой, формой, размерами и служит активным элементом изображения: оно может зрительно изменить размеры и форму предмета. Когда учащиеся построят натюрморт, то переходят к тоновому рисунку. Тон – передача в рисунке светотеневых отношений на предмете посредством штриховки. Знание технических средств и приёмов, умение пользоваться ими даёт возможность реалистически изображать увиденное, создать образ. Поэтому технику рисунка необходимо освоить уже в начальный период обучения рисованию. Освоение техники рисунка развивает движе-

ние руки и глазомер, воспитывает привычку планомерно вести намеченную работу, привычку к самоконтролю. Преподаватель должен организовать постепенное обучение технике рисунка, приучать к правильной посадке, вырабатывать у учащихся необходимые умения и навыки владения карандашом. По опыту видно, что дети медленно и с трудом осваивают техническую сторону рисования. Поэтому надо привить им интерес к возможностям изобразительно-технических средств. Таким образом, овладение техникой рисунка – это длительный процесс, требующий напряжённого внимания, целеустремлённости, упорства, трудолюбия и, что очень важно, систематических упражнений.

Библиография

- Авсиян О.А. *Натура и рисование по представлению*. – М.: Изобразительное искусство, 1985.
- Алёхин А.Д. *Когда начинается художник*. – М.: Просвещение, 1994.
- Алексеев С.С. *О цвете и красках*. – М.: Искусство, 1962.
- Беда Г.В. *Живопись*. – М.: Просвещение, 1986.
- Волков Н.Н. *Композиция в живописи*. – М.: Искусство, 1977.
- Выготский Л.С. *Воображение и творчество в детском возрасте*. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1953.
- Игнатъев Е.И. *Воображение и его развитие в творческой деятельности человека*. – М.: Знание, 1968.
- Капранова С.Г. *От замысла и натуры к законченному произведению*. – М., 1981.
- Кузин В.С. *Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах*. – М.: Просвещение, 1984.
- Мастера искусства об искусстве*. – М., 1967. – Т. 3.
- Плюхин В.У. *Творчество у истоков гражданственности*. – М.: Просвещение, 1989.
- Ростовцев Н.Н., Игнатъев С.Е., Шорохов Е.В. *Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия*. – М.: Просвещение, 1989.
- Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. *Развитие творческих способностей на занятиях рисованием*. – М.: Просвещение, 1987.
- Шорохов Е.В., Козлов Н.Г. *Композиция*. – М.: Просвещение, 1978.
- Юон К.Ф. *Об искусстве*. – М., 1959. – Т. 1, 2.
- Юон К.Ф. *О живописи*. – М., 1937.
- Яворская Н.В. *Пейзаж барбизонской школы*. – М., 1962.
- Ягодковская А.Т. *От реальности к образу*. – М., 1985.

Иллюстрации детских работ к темам

Тропические рыбки

Осенний натюрморт с грибами

Разноцветный листопад

Совушка - сова

Олень

Изразцы

Натюрморт

Моя любимая кошечка

Кружевная лошадка

Кружевная салфетка

Слон

Зимний лес

Космос

Весна

Витраж.

Витраж

Рисунок

*Сибирякова Марина Валерьевна,
преподаватель художественного отделения*

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «СКУЛЬПТУРА»

для учащихся первого класса
художественного отделения
(возраст – 11 лет)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Скульптура» разработана с учетом федеральных государственных требований к дополнительной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства – «Живопись».

Учебный предмет «Скульптура» дает возможность расширить и дополнить образование детей в области изобразительного искусства.

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представление детей об окружающем мире.

Особенностью данной программы является сочетание традиционных приемов лепки глиной, пластилином с современными способами работы в разных пластических материалах, таких, как пластика, скульптурная масса, что активизирует индивидуальную творческую деятельность учащихся.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей.

Занятия по предмету «Скульптура» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения с принципами индивидуального подхода.

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельные работы.

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «СКУЛЬПТУРА»

Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей.

Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства.

Формирование у детей начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества.

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, пластика – масса.

Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов.

Формирование понятий: объемность, пропорция, характер предметов, плоскость, декоративность, рельеф, горельеф, барельеф.

Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.

Формирование умения передавать характерные особенности предметов.

Формирование умения работать с натуры и по памяти.

Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и росписи.

Формирование конструктивного и пластического способов лепки.

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Словесный (объяснение, беседа, рассказ).

Наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы).

Эмоциональный (подбор образов, создание художественных впечатлений).

Практический.

Мастерская для занятий скульптуры должна быть оснащена удобной мебелью (столы, стулья, станки), подиумами, натюрмортными столиками, интерактивной доской, компьютером.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Скульптура» построено с учетом возрастных особенностей детей и развития их пространственного мышления, включает следующие разделы:

- материалы и инструменты;
- пластические фактуры;
- полувъёмные изображения (рельеф);
- объёмные изображения (круглая скульптура).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

1 полугодие

Раздел 1. Материалы и инструменты.

1. Вводная беседа о скульптуре, виды скульптуры. 1 урок (2 ч).

2. Лепка натюрморта из 2–3 предметов быта (круглая скульптура).
4 урока (8 ч).

3. Домашнее животное (кошка, собака) по предварительному эскизу.
2 урока (4 ч).

4. Копирование предмета (копия предмета). 1 урок (2 ч).

5. Сказочные герои лепка по предварительным эскизам. 8 уроков (16 ч).

2 полугодие

6. Упражнение на развитие зрительной памяти. Лепка натюрморта по памяти. 1 урок (2 ч).

7. Народные промыслы: дымковская игрушка. 2 урока (4 ч).

8. Народные промыслы: филимоновская игрушка. 2 урока (4 ч).

9. Народные промыслы: каргопольская игрушка. 2 урока (4 ч).

10. Гончарное искусство. 1 урок (2 ч).

11. Керамические сосуды. 2 урока (4 ч).

12. Лепка птицы с муляжа (ворона, грач). 2 урока (4 ч).

13. Лепка хищных животных по зарисовкам. 2 урока (4 ч).

14. Рельеф «Цветок». 1 урок (2 ч).

15. Фантастический сказочный герой. 1 урок (2 ч).

16. Свободная тема. 1 урок (2 ч).

ТЕМА 1

Беседа о предмете «Скульптура», о ее видах, пластических материалах. Знакомство с глиной, пластилином, пластической пастой, их физическими и химическими свойствами. Порядок работы в мастерской, знакомство с инструментами, организацией рабочего места.

ТЕМА 2

Выполнение несложной постановки из 2–3 предметов быта простой формы – «Лепка натюрморта». Знакомство с выразительными средствами предмета, выполнение предварительных упражнений на изготовление простых элементов: жгут, шарик, пластина, колбаска, сплюснутый шарик. Формирование умения комбинировать простые формы в изделии. Правильно выбрать масштаб – самый высокий предмет в натюрморте – 7–9 см, внимательно рассмотреть пропорции предметов (во сколько раз один предмет меньше или больше другого). Все предметы расположить на слепленной из глины площадке.

ТЕМА 3

Выполнение круглой скульптуры – «Домашнее животное» (кошка, собака). Выполнение набросков и зарисовок к теме, развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления.

Лепка скульптуры из цветного пластилина или глины по эскизу. Размер скульптуры – 9–12 см. Выбирается самый интересный выразительный набросок, сделанный заранее дома и по нему лепится скульптура.

ТЕМА 4

Копирование небольшого предмета (декоративной вазочки) из жгутиков. Закрепление изученной техники. Задача – постараться точно скопировать предмет (вазу), передать ее размер, правильные пропорции и характер, ее декоративные детали. Это упражнение на развитие внимательности, точности и аккуратности.

ТЕМА 5

Выполнение круглой скульптуры – «Сказочный герой» (петух, лиса, медведь). Выполнение эскиза к заданию. Эскиз делается на уроке. Развитие на-

блюдательности, образного мышления. Использование цветного пластилина или глины. Размер скульптуры – 8–10 см.

ТЕМА 6

Лепка натюрморта по памяти. Упражнение на развитие зрительной памяти. Лепка из глины. Упражнение на развитие образного мышления, способности передать характер предметов, их форму, пропорции и соотношение их между собой. Перед лепкой показывается натюрморт из двух предметов с фруктом, затем убирается. Самый высокий предмет – 7–8 см, все предметы ставятся на глиняную площадку.

ТЕМА 7

Народные промыслы. Изучение русской народной дымковской игрушки. Ее особенность, ее характерная роспись, пропорции формы. Основные цвета, применяемые в дымковской игрушке, – красный, синий, зеленый, желтый, черный, белый. Основной фон у дымковских игрушек – белый, поэтому лучше взять белый или бежевый пластилин. Элементы узоров – это круги, полосы, точки, клетка. Размер скульптуры – 8–10 см. Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях. Лепка из цветного пластилина.

ТЕМА 8

Народные промыслы. Изучение русской народной филимоновской игрушки. Ее особенность, ее характерная роспись, пропорции формы. Основные цвета, применяемые в филимоновской игрушке, – красный, зеленый. Элементы узоров – это, в основном, полосы. Лепка из цветного пластилина. Размер скульптуры – 8–10 см. Удлиненные пропорции фигурок.

ТЕМА 9

Народные промыслы. Изучение каргопольской игрушки. Ее особенность, ее характерная роспись, пропорции. Основные цвета, применяемые в каргопольской игрушке, – красный, синий, зеленый, охристый. Элементы узоров – это овалы, круги, кресты, пятна. Лепка из цветного пластилина. Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях. Размер скульптуры – 8–10 см.

ТЕМА 10

Лепка повседневной посуды (горшки, миски, крынки). Развитие способности передать характер предмета, его форму и особенность. Лепка из глины. Размер предметов – 5–10 см. Вылепленные предметы ставить на глиняную досочку.

ТЕМА 11

«Керамические сосуды», сложные по форме (кувшины, масленки, кумганы, квасники). Предварительный просмотр книжной литературы, подбор иллюстративного материала для творческой работы. Лепка из глины. Размер предметов – 5–10 см (по желанию учащегося можно сделать роспись предмета гуашевыми красками).

ТЕМА 12

Лепка чучела птицы с муляжа (ворона, грач). Выполнение набросков к заданной теме. Развитие наблюдательности, умение передать характер птицы, ее

пропорции, применение полученных знаний о соотношении головы птицы к ее телу. Работа выполняется в глине. Размер птицы – 10–12 см. При лепке лапки птицы объединяются для устойчивости в круглую подставку. При помощи стеки передаем оперение птицы.

ТЕМА 13

Лепка хищных животных по зарисовкам. Умение учащихся работать с иллюстративным материалом, уловить характер и особенности хищных животных. Развитие наблюдательности. Использование цветного пластилина или скульптурной пасты. Умение из одного большого куска пластилина или скульптурной пасты вытянуть форму животного, передать характер дикого животного. Размер круглой скульптуры – 10–12 см.

ТЕМА 14

Рельеф. Лепка цветка из глины. Знакомство с выполнением невысокого рельефного изображения. Формирование умения набирать массу изображения. Дальнейшее формирование понятия «декоративность», развитие мелкой моторики. Выполнение цветка элементами декорирования – приплюснутыми кружочками, жгутиками и т.д. Умение работать стекой. Размер рельефа – 10x10 см, высота рельефа не более 1 см. «Цветок» симметричный по отношению к центру.

ТЕМА 15

Развитие фантазии, воображения. Работа над образом сказочного героя, поиск пластического решения, выполнение работы в полимерной глине, глине или цветном пластилине. Размер круглой скульптуры – 10–12 см.

ТЕМА 16

«Свободная тема». Исполнение темы на выбор учащегося. Исполнение задания в любом материале (глина, пластилин.). Умение выражать в скульптуре свои зрительные представления. Применение навыков, полученных в течение учебного года. По желанию дома можно сделать роспись работы гуашевыми красками.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа учебного предмета «Скульптура».

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предмета», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор».
2. Знание оборудования и различных пластических материалов.
3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.
4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.
5. Умение работать с натуры и по памяти.
6. Умение применять технические приемы лепки рельефа, лепки круглой скульптуры.
7. Умение применять навыки конструктивного и пластического способов лепки.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для полноценного усвоения материала учебной программы предусмотрено ведение самостоятельной работы, которая выполняется в форме домашних заданий (зарисовки, эскизы, упражнения к изученной теме, рисование с натуры).

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Белашов А.М. Как рисовать животных. – М.: Юный художник, 2002.

Богуславская И. Русская глиняная игрушка. – Л.: Искусство; Ленинградское отделение, 1975.

Федотов Г.Я. Глина и керамика. – М.: Эксмо-Пресс, 2002.

Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. – М.: Сварог и К°, 1999.

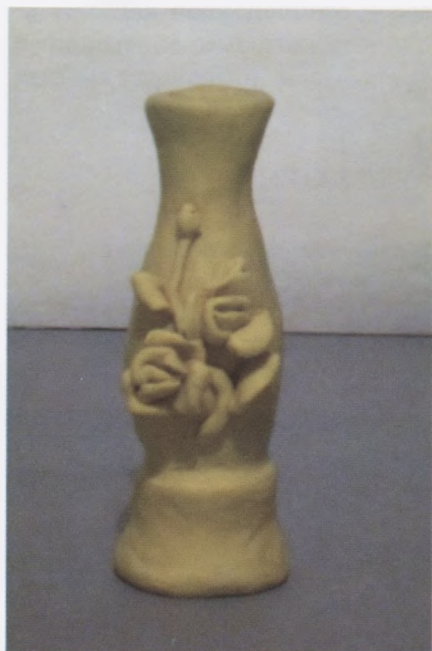
Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Тема 11

Тема 12

Тема 13

Тема 14

Тема 15

Тема 16

*Харламова Елена Борисовна,
преподаватель художественного отделения*

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ТЕМУ «СВЯТОЙ НЕСТОР ЛЕТОПИСЕЦ»

для учащихся пятого класса
художественного отделения
5 занятий по 3 академических часа
(возраст – 15 лет)

ВСТУПЛЕНИЕ

В нашем сложном современном мире, при обилии потока разнообразной информации, зачастую негативной, подросткам бывает трудно выбрать верные ориентиры в жизни. Задача преподавателя состоит не только в обучении художественной грамоте, но и в возможности направить детей на путь доброты, любви к своей Родине, к своим «корням». Выросший «Иван родства не помнящий» не сможет стать высокодуховным человеком. Корни русского народа глубоко уходят и крепко держатся на православии.

ПОСТАНОВКА ТЕМЫ

Тема, выбранная для работы над композицией в 5 классе, посвящена летописцу Нестору, творившему в 1114 году. Он написал жития святых отцов Печерских, повесть временных лет и житие святителей Бориса и Глеба. Семнадцати лет от рождения Нестор пришел к преподобным отцам Антонию и Феодосию в пещеры и просил их постричь его в монахи. В подземных пещерах, несмотря на юный возраст, в непрестанной молитве вскоре умножил он свою чистоту душевную, смирение, послушание и любовь к Богу. После кончины наставников Антония и Феодосия блаженный Нестор умножил свои подвиги. Он говорил: «Неприятна Богу душа, в ней же истины нет». Сам Господь сказал, что Бог есть Дух и кланяется Ему подобает духом и истиною.

Преподобный святой Нестор провел жизнь свою в Киево-Печерском монастыре, помышляя о вечности, и потомкам он оставил труд жизни своей – летопись «Повесть временных лет», которая рассказывает о происхождении Русской земли, о первых русских князьях и о событиях X – начала XII века. Летопись была закончена около 1113 года. В основу он положил более древние рукописи IX–X веков, переводную византийскую хронику и народные предания. Под пером Нестора «Повесть временных лет» превратилась в литературно совершенное произведение о первых веках русской истории.

Отобразить образ этого святого для учащихся – ответственная и сложная задача. При работе над образом Нестора нужно ощутить атмосферу, окружающую летописца, ее особую одухотворенность и святость.

РАБОТА С НЕОБХОДИМЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ И ИЛЛЮСТРАТИВНЫМ МАТЕРИАЛОМ

Помогает в этом просмотр репродукций произведений русских художников М. Нестерова и В. Васнецова, М. Антакольского, В. Верещагина, репродукций с древнерусских икон, интерьеров монастыря. По ходу показа учащиеся делают необходимые зарисовки.

РАБОТА НАД ЭСКИЗАМИ

После осмысления темы и поставленных задач, ученики приступают к выполнению эскизов. В этом им помогают зарисовки репродукций. Главное внимание обращается на облик святого. Также важно освещение. Темные своды кельи имеют двойное освещение – от свечи и из небольшого оконца. Следовательно, усложняется передача собственных и падающих теней. После обсуждения, исправления неточностей и ошибок отбирается наиболее удачный выразительный эскиз, соответствующий поставленным задачам и композиционной грамоте. Окончательный эскиз выполняется в тоне и цвете.

КОМПОНОВКА И ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Далее учащиеся приступают к компоновке в листе формата А2, постоянно сверяясь с эскизом. Работа начинается с распределения в листе общих крупных масс. Проверяется соотношение изображения и окружающего фона, пропорции, равновесие, ракурсы. Потом прорисовываются более мелкие части – лицо, руки, детали интерьера. После тщательной прорисовки начинается работа в цвете. Работа также ведется от общего к частному, т.е. от основных тональных и живописных отношений постепенно переходим к более тонким и мелким пропискам. При завершении работы основное внимание уделяется соответствию цветового решения поставленным творческим задачам, передаче световоздушной среды и цветовой цельности всей работы.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

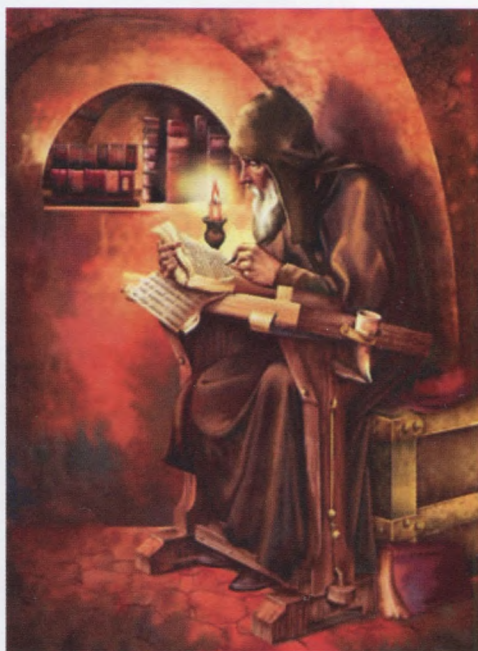
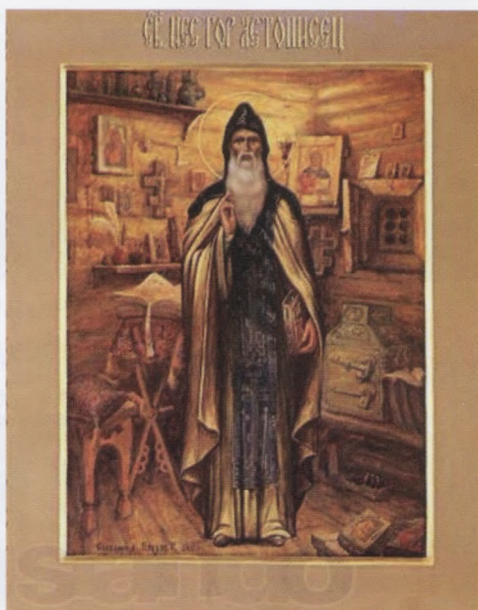
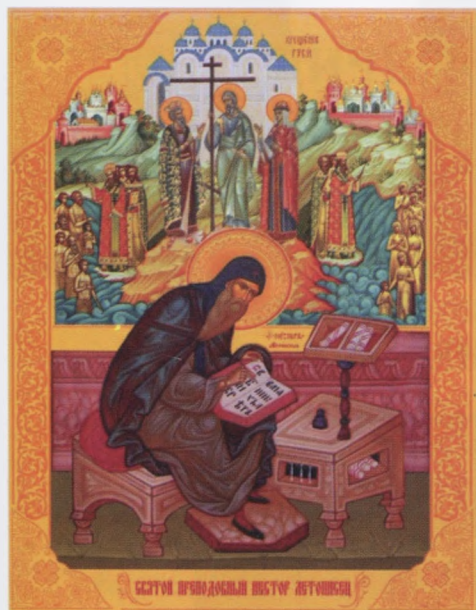
Работа над этой темой расширяет кругозор учащихся по истории русского государства, обогащает духовно и творчески, позволяет решить сложные композиционные задачи. Подобные темы имеют большое нравственно-воспитательное значение для современных подростков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

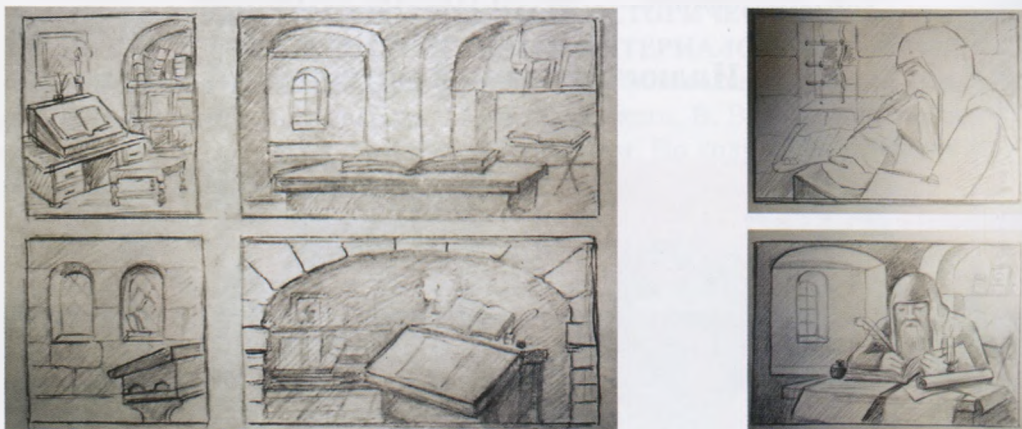
- Голубева О.Л. Основы композиции. – М., 1992.
Сокольников М.Н. Основы композиции. – М.: Изобразительное искусство, 1998.
Шорохов Е.В., Козлов Н.Г. Композиция. – М.: Просвещение, 1982.
Школа изобразительного искусства. – М.: Искусство, 1965.

Е.Б.Харламова. "Святой Нестор летописец".

1. Иллюстративный материал

2. Рабочие заготовки интерьеров и эскизы

3. Работы учащихся

Полоусова Ангелина, 15 лет

Соловьёва Вероника, 15 лет

*Харламова Елена Борисовна,
преподаватель художественного отделения*

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ТКАНИ – БАТИК»

для учащихся художественного отделения
срок реализации – 3 года
(возраст – 12–17 лет)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Роспись по ткани – одно из самых увлекательных творческих занятий. Связано это с необыкновенным материалом, на котором придется работать, – шелком, и с чудесными яркими красками, которыми можно создавать прекрасные произведения, неподражаемо украшая этот драгоценный материал.

Чтобы овладеть этой интересной техникой, необходимо не только уметь хорошо рисовать, но и научиться многим приёмам и удивительным возможностям такого необычного вида творчества, как батик. Батик относится к декоративным видам искусства и имеет свои стилистические особенности.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА

Целью курса батика для учащихся художественного отделения Детской школы искусств и Детской художественной школы является возможность использовать уже имеющиеся творческие навыки и знания, полученные на уроках рисования, умение видеть цвет, правильно воспроизводить форму и компоновать изображение в новой сфере росписи ткани. Задачей является овладение новым видом творческой деятельности, которая возможно станет специальностью будущего художника. Переход от рисования на обычной бумаге к росписи на ткани является сложной задачей, хранящей в себе секреты мастерства этого старинного вида творчества. Постепенно, шаг за шагом, юные художники овладевают новой специальностью. Каждое занятие вызывает у детей радость и эмоциональный подъем. Уроки по росписи ткани придают процессу обучения рисования новый творческий потенциал и возможность реализовать себя в новом виде творческой деятельности.

КРАТКИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ урока	Наименование тем и занятий	Изучаемая техника	Кол-во часов
1	Знакомство с новыми материалами. Обучение правильной натяжке ткани на подрамник	Использование материалов	3
2	Первое упражнение. Возможности красок для батика, использование резерва	Использование материалов	3
3	Работа над проектом. Объяснение особенностей проектирования для батика. Создание эскизов	Холодный батик	3
4	Работа над проектом. Создание на бумаге в технике «Акварель» панно на тему «Цветы и бабочки»	Холодный батик	3
5	Подготовка к росписи. Перевод проекта на кальку. Натяжка ткани на подрамник для панно	Холодный батик	3
6	Подготовка к росписи. Перевод рисунка на ткань	Холодный батик	3
7	Резервирование рисунка на ткани. Особенности работы с резервом	Холодный батик	3
8	Роспись панно «Цветы и бабочки». Особенности красок для батика, способы их нанесения	Холодный батик	3
9	Роспись панно «Цветы и бабочки». Завершающий этап	Холодный батик	3
10	Проектирование панно «Букет». Работа над рисунком	Холодный батик	3
11	Проектирование панно «Букет». Работа в цвете	Холодный батик	3

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ урока	Наименование тем и занятий	Изучаемая техника	Кол-во часов
12	Подготовка к росписи. Перевод проекта на кальку. Натяжка ткани на подрамник для панно	Холодный батик	3
13	Подготовка к росписи. Перевод рисунка на ткань. Резервирование рисунка	Холодный батик	3
14	Роспись панно «Букет». Совершенствование работы с красителями	Холодный батик	3
15	Роспись панно «Букет». Завершающий этап. Использование рельефных паст	Холодный батик	3
16	Работа над проектом платка. Создание эскизов. Объяснение особенностей композиции платка	Холодный батик	3
17	Продолжение работы над проектом. Утверждение эскизов. Перевод эскиза на чистовой проект формата 60х60 см	Холодный батик	3
18	Завершение работы над проектом. Цветовое решение платка	Холодный батик	3

№ урока		Изучаемая техника	Кол-во часов
19	Подготовка к росписи. Перевод проекта на кальку. Натяжка ткани на подрамник для платка	Холодный батик	3
20	Подготовка к росписи. Перевод рисунка на ткань	Холодный батик	3
21	Резервирование рисунка на ткани. Использование цветных резервов	Холодный батик	3
22	Роспись платка. Сложные цветовые заливки	Холодный батик	3
23	Роспись платка. Завершающий этап	Холодный батик	3
24	Работа над проектом палантина. Создание эскизов. Объяснение особенностей композиции палантина	Холодный батик	3
25	Продолжение работы над проектом. Утверждение эскизов. Перевод эскиза на чистовой проект формата 40x130 см	Холодный батик	3
26	Завершение работы над проектом. Цветовое решение палантина	Холодный батик	3
27	Подготовка к росписи. Перевод проекта на кальку. Натяжка ткани на подрамник	Холодный батик	3
28	Подготовка к росписи. Перевод рисунка на ткань	Холодный батик	3
29	Резервирование рисунка на ткани. Использование цветных резервов	Холодный батик	3
30	Роспись палантина. Сложные цветовые заливки	Холодный батик	3
31	Роспись палантина. Продолжение, усиление выразительности росписи	Холодный батик	3
32	Роспись палантина. Завершающий этап	Холодный батик	3

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ урока	Наименование тем и занятий	Изучаемая техника	Кол-во часов
1	Проектирование панно «Подводный мир». Работа над графикой	Холодный батик	3
2	Проектирование панно «Подводный мир». Работа в цвете	Холодный батик	3
3	Подготовка к росписи. Перевод проекта на кальку. Натяжка ткани на подрамник для панно	Холодный батик	3
4	Подготовка к росписи. Перевод рисунка на ткань. Резервирование рисунка с использованием цветных резервов	Холодный батик	3

№ урока	Наименование тем и занятий	Изучаемая техника	Кол-во часов
5	Роспись панно «Подводный мир». Работа с красителями и мочвиной для создания эффекта крапа	Холодный батик	3
6	Роспись панно «Подводный мир». Завершающий этап. Использование рельефных паст и порошковых красителей	Холодный батик	3
7	Проектирование панно «Декоративное животное». Работа над графикой	Холодный батик	3
8	Проектирование панно «Декоративное животное». Работа в цвете	Холодный батик	3
9	Подготовка к росписи. Перевод проекта на кальку. Натяжка ткани на подрамник для панно	Холодный батик	3
10	Подготовка к росписи. Перевод рисунка на ткань. Резервирование рисунка с использованием цветных резервов	Холодный батик	3
11	Роспись панно «Декоративное животное». Многослойная работа с красителями	Холодный батик	3
12	Роспись панно «Декоративное животное». Завершающий этап. Использование рельефных паст	Холодный батик	3
13	Проектирование панно «Блюдо с фруктами». Работа над графикой и цветом	Холодный батик	3
14	Подготовка к росписи. Перевод проекта на кальку. Натяжка ткани на подрамник для панно	Холодный батик	3
15	Подготовка к росписи. Перевод рисунка на ткань. Резервирование рисунка с использованием бесцветного резерва	Холодный батик	3
16	Роспись панно «Блюдо с фруктами». Многослойная работа с красителями	Холодный батик	3
17	Роспись панно «Блюдо с фруктами». Завершающий этап. Использование рельефных паст и мочевины	Холодный батик	3
18	Создание проекта панно с пересекающими лучами света. Работа над эскизами	Холодный батик	3
19	Отбор эскиза для чистовой работы. Работа над графикой и цветом	Холодный батик	3
20	Подготовка к росписи. Перевод проекта на кальку. Натяжка ткани на подрамник для панно	Холодный батик	3
21	Подготовка к росписи. Перевод рисунка на ткань. Резервирование рисунка с использованием цветного резерва	Холодный батик	3
22	Роспись панно. Эффект создания цветowych лучей	Холодный батик	3
23	Роспись панно. Завершающий этап. Использование рельефных паст	Холодный батик	3

№ урока	Наименование тем и занятий	Изучаемая техника	Кол-во часов
24	Проектирование панно «Декоративный женский портрет» по мотивам графики А. Мухи. Работа над графикой и цветом	Холодный батик	3
25	Подготовка к росписи. Перевод проекта на кальку. Натяжка ткани на подрамник для панно	Холодный батик	3
26	Подготовка к росписи. Перевод рисунка на ткань. Резервирование рисунка с использованием бесцветного резерва	Холодный батик	3
27	Роспись панно «Женский портрет». Многослойная работа с красителями	Холодный батик	3
28	Роспись панно «Женский портрет». Завершающий этап. Использование рельефных паст и мочевины	Холодный батик	3
29	Изучение способов создания узелкового батика. Создание схем для бандана	Узелковый батик «Бандан»	3
30	Одноцветный бандан. Создание различных узоров на ткани с помощью узелкового прокрашивания	Узелковый батик «Бандан»	3
31	Двухцветный бандан. Создание различных узоров на ткани с помощью узелкового прокрашивания путем использования двух видов красителей	Узелковый батик «Бандан»	3
32	Окрашивание текстильного изделия в технике «Бандан». Подведение итогов по пройденному материалу	Узелковый батик «Бандан»	3

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ урока	Наименование тем и занятий	Изучаемая техника	Кол-во часов
1	Изготовление крахмальной загустки. Натяжка ткани на раму. Грунтовка ткани	Роспись по загустке	3
2	Подготовка проекта на тему «Пейзаж». Работа акварелью на проскте от светлого к темному	Роспись по загустке	3
3	Роспись панно «Пейзаж». Особенности росписи ткани по загустке	Роспись по загустке	3
4	Завершение росписи панно «Пейзаж». Уточнение переднего плана, прописка деталей	Роспись по загустке	3
5	Подготовка проекта на тему «Цветы». Работа на бумаге имитирует технику свободной росписи	Свободная роспись	3
6	Натяжка ткани на раму. Перевод рисунка. Первая прокладка цвета	Свободная роспись	3
7	Завершение росписи панно «Цветы». Уточнение переднего плана, прописка деталей, добавление эффектов мочевины и сухого красителя	Свободная роспись	3
8	Создание проекта на тему «Фантастическое животное». Работа над проектом с учетом особенностей горячего батика	Горячий батик	3

№ урока	Наименование тем и занятий	Изучаемая техника	Кол-во часов
9	Натяжка ткани на раму. Перевод рисунка. Первая прокладка цвета	Горячий батик	3
10	Роспись панно «Фантастическое животное». Прокрывка светлых тонов композиции	Горячий батик	3
11	Роспись панно «Фантастическое животное». Прокрывка средних и темных тонов композиции	Горячий батик	3
12	Завершение росписи панно «Фантастическое животное», отпаривание, создание кракелюр	Горячий батик	3
13	Создание проекта на тему «Город». Работа над проектом с учетом особенностей горячего батика	Горячий батик	3
14	Натяжка ткани на раму. Перевод рисунка. Первая прокладка цвета	Горячий батик	3
15	Роспись панно «Город», прокывка светлых тонов композиции	Горячий батик	3
16	Роспись панно «Город», прокывка средних и темных тонов композиции	Горячий батик	3
17	Завершение росписи панно «Город», отпаривание, соз- дание кракелюр	Горячий батик	3
18	Создание проекта на тему «Картина в картине». Работа над эскизами, взаимосвязь края и центра	Холодный батик	3
19	Отбор эскиза для чистовой работы. Работа над графикой и цветом	Холодный батик	3
20	Подготовка к росписи. Перевод проекта на кальку. Натяжка ткани на подрамник для панно	Холодный батик	3
21	Перевод рисунка на ткань. Резервирование рисунка с использованием разных ре- зервов	Холодный батик	3
22	Роспись панно «Картина в картине». Многослойная работа с красителями.	Холодный батик	3
23	Роспись панно «Картина в картине». Завершающий этап. Использование рельефных паст	Холодный батик	3
24	Создание проекта итоговой работы. Работа над эскизами, поиск интересного решения вы- бранной темы	Холодный батик	3
25	Отбор эскиза для итоговой работы. Работа над графикой и цветом	Холодный батик	3
26	Подготовка к росписи. Перевод проекта на кальку. Натяжка ткани на подрамник	Холодный батик	3
27	Перевод рисунка на ткань. Резервирование рисунка с использованием разных ре- зервов	Холодный батик	3
28	Роспись итоговой работы. Многослойная работа с красителями	Холодный батик	3
29	Продолжение росписи итоговой работы. Завершение работы красителями	Холодный батик	3
30	Завершение росписи итоговой работы. Использование рельефных паст и других эффектов	Холодный батик	3

№ урока	Наименование тем и занятий	Изучаемая техника	Кол-во часов
31	Работа над эскизом применения итоговой работы. Выбор соответствующего интерьера. Отрисовка деталей	Холодный батик	3
32	Завершение работы над эскизом применения итоговой работы. Работа в цвете	Холодный батик	3

ГОД ОБУЧЕНИЯ	I ЧЕТВЕРТЬ	II ЧЕТВЕРТЬ	III ЧЕТВЕРТЬ	IV ЧЕТВЕРТЬ	ВСЕГО	
					ЗАНЯТИЙ	ЧАСОВ
I	8 x 3 = 24 ч	8 x 3 = 24 ч	10 x 3 = 30 ч	6 x 3 = 18 ч	32	96
II	8 x 3 = 24 ч	8 x 3 = 24 ч	10 x 3 = 30 ч	6 x 3 = 18 ч	32	96
III	8 x 3 = 24 ч	8 x 3 = 24 ч	10 x 3 = 30 ч	6 x 3 = 18 ч	32	96

ФОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ

Оценки учащимся выставляются за выполненные работы после изучения техники.

При этом учитывается возможность учащегося работать самостоятельно, умело используя полученные знания на практике, умение создавать интересные по дизайну и исполнению работы.

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТУ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ТКАНИ»

Прежде чем приступить к росписи ткани, нужно сначала создать проект будущего панно, палантина или платка, т.е. нарисовать задуманную композицию на бумаге. Проект необходим для того, чтобы потом четко и без ошибок перевести изображение на ткань. Независимо от придуманного мотива, нужно соблюдать законы текстильной графики, такие, как плоскостное решение композиции, отсутствие плановости и глубины, декоративность и орнаментальность изображения, графическая точность не только самого мотива, но и так называемых протоков фона. Проект для батика необходимо выполнить четко, заранее продумав все элементы композиции. Лучше подольше поработать на бумаге, создавая окончательное решение изображаемой темы, чем потом сделать неоправимые промахи на ткани.

Приступая к работе на ткани, необходимо приготовить все нужные инструменты. Продумать, на какой ткани и какими красителями будет выполнена роспись. Художественная роспись лучше всего смотрится на шелке (крепдешине, креп-шифоне, вуале), но можно расписывать и тонкий хлопок. На шелке роспись смотрится ярче, краски лучше растекаются, мягко вливаясь друг в друга, поверхность натурального шелка слегка поблескивает, что само по себе уже очень красиво. Хлопок, к сожалению, таких преимуществ в росписи не даёт из-за более плотной текстуры и матовой поверхности.

Если ткань, выбранная для росписи, жесткая на ощупь, значит, с неё необходимо снять фабричный анпрет. Для этого ткань стирают в теплой воде при

температуре 30 градусов, с небольшим количеством порошка, а затем очень хорошо прополаскивают. Высушенную ткань натягивают на раму или подрамник. Подрамник должен быть из мягкой древесины, чтобы кнопки, с помощью которых натягивается ткань, легко входили в дерево. Прежде чем приступить к натяжке, необходимо обклеить подрамник скотчем, чтобы в процессе росписи не испачкать его красками. Натягивая ткань надо следить за параллельностью краев подрамника и переплетения ткани, чтобы ткань не перекосилась в процессе натяжки. Когда ткань натянута, под неё подкладывается калька, снятая с проекта, с которой рисунок наводится на ткань. Переводить рисунок можно мягким, хорошо заточенным карандашом, или специальным карандашом, предназначенным именно для ткани. Линия на ткани должна быть четкой и ровной, без ошибок, так как стирать ластиком по материалу крайне нежелательно. В местах, где применялся ластик, при росписи могут проявиться места, где краска будет ложиться неровно.

Следующий этап работы – нанесение резервирующего состава (резерва), который обеспечит контуры, за которые краска не будет растекаться. Такой вид батика называется «холодный». Резерв наносится с помощью стеклянной трубочки с загнутым тонким концом и резервуаром в средней ее части. Трубочка должна иметь тонкие стенки, так как от этого зависит толщина резервирующей линии. Работа со стеклянной трубочкой требует определенных навыков и сноровки. Трубочку необходимо держать с небольшим наклоном так, чтобы резерв, находящийся в резервуаре, вытекал ровной струйкой, образуя четкую линию. Вести линию надо медленно, следя за тем, чтобы ткань насквозь пропиталась резервом.

Когда резерв наведен на ткань, наступает самый захватывающий процесс – художественная роспись. Непередаваемое чувство радости и созидания охватывает юного художника, когда он впервые пробует писать по ткани. Краски растекаются, создавая необыкновенно красивые переливы. А эффекты, которых можно добиться, используя соль или мочевины, поражают своей необычностью. Руки, кажется, сами рисуют, создавая потрясающие по красоте работы. Но некоторые правила помогут сделать роспись не только увлекательной, но и профессиональной работой. Роспись необходимо начинать со светлых мест, постоянно сравнивая проект с получающимся батиком. Так, если появится протечка, её всегда можно исправить более темным оттенком. Краски перед применением необходимо попробовать сначала на палитре, а только потом переносить на ткань, так как исправить неправильно взятый оттенок сложно, а иногда и невозможно. Расписывать ткань необходимо хорошими кистями, которые во влажном состоянии сходятся на тонкий кончик. Такие кисточки дают точную линию и хорошо удерживают краситель. Ими получают такие естественные для батика цветные переливы, которые придают ему ни с чем не сравнимое очарование. Соль, как крупная, так и мелкая, используется в художественной росписи ткани для сгущения красителя непосредственно на ткани, и придания росписи декоративных затемненных крапов. Мочевина, наоборот, служит для высветления пятен росписи, создавая эффект светлых точек. Сейчас в продаже появилось огромное разнообразие дополнительных материалов для батика, которые создают необычные эффекты. Например, рельефные, матовые или перламутровые пасты различных оттенков, которыми можно работать поверх готового батика, нанося декоративные элементы, обводки или графическую разработку изображения. Такими пастами можно очень удачно дополнить батик, придав ему законченность и оригинальность. Есть специальные фломастеры для тканей, ими

можно также легко рисовать, как обычными, создавая оригинальные узоры на ткани. Фиксируются такие фломастеры на ткани с помощью проглаживания утюгом с изнаночной стороны.

Когда изделие полностью расписано, краски на ткани необходимо закрепить, чтобы они меньше выгорали и не смывались в процессе стирки. Если ткань была расписана специальными импортными красителями, то ее достаточно прогладить через бумагу горячим утюгом. Обычные анилиновые красители закрепляют с помощью пара. Для этого работу снимают с рамы и заворачивают в бумагу большего размера, чем само изделие, чтобы ткань нигде не соприкасалась сама с собой. Работу можно складывать произвольно, но на поверхности свертка обязательно должна быть бумага. Обрабатывают изделие паром в любой большой емкости, например кастрюле или баке, дно которой заливают водой слоем 10–15 см. Затем нужно привязать сверток синтетической веревкой за ручки кастрюли, дав веревке слегка провиснуть внутрь. Крышку кастрюли необходимо несколько раз целиком обернуть махровым полотенцем, чтобы образующийся конденсат не капал с крышки на изделие. Кастрюлю нагревают на плите и, после закипания, убавляют огонь. Если работа небольших размеров, продолжительность запаривания может не превышать 30 минут, если работа большая, например, платок или шарф, и свернута много раз, запаривать такое изделие следует около 2 часов. После запаривания работу стирают в теплой воде и проглаживают утюгом. Остается только подшить изделие, если это платок или палантин, или вставить в рамку.

Кроме техники холодного батика существует еще множество разнообразных способов росписи ткани. Одной из самых сложных и наиболее интересной является техника горячего батика. Особенностью такой росписи является то, что в качестве резервирующего вещества здесь используется горячий воск. Работа на ткани ведется строго от светлых мест к темным с постепенным резервированием прокрашенных пространств. Так, если в работе присутствуют белые места, их сразу прокрывают горячим воском. Затем, сравниваясь с проектом, расписываются самые светлые цвета, и после высыхания прокрываются расплавленным воском. Резервирование, прокрашивание все более темных мест и сушка повторяются вплоть до нанесения черной краски. В процессе работы необходимо следить, чтобы восковое пятно было прозрачным и темным, а не белым и матовым. Особенностью горячего батика является возможность создания сетки трещин – кракле. Для этого ткань сминают в нужных местах, расправляют и покрывают красителем. Нанеся краситель, можно оценить рисунок трещин на просвет или с обратной стороны ткани. После высыхания красителя работу необходимо прогладить утюгом через несколько слоев бумаги. Проглаживать, меняя бумагу, надо до тех пор, пока бумага будет оставаться чистой. Горячий батик – трудоемкий вид росписи, но время, затраченное на его изучение, окупается при взгляде на прекрасные, ни с чем не сравнимые, работы, которые можно получить, владея этой техникой. Родиной горячего батика считается Индонезия, это самая древняя техника, из всех существующих.

В технике свободной росписи отсутствуют какие-либо резервирующие вещества. Роспись ведется непосредственно на ткани с получением красивых растеков. В этой технике хорошо получаются живописные работы без четких очертаний. По просохшей росписи можно нанести уточняющие штрихи полусухой кистью с более темным красителем. При использовании свободной росписи ткань часто грунтуют с помощью специальных загусток. Загустки позволяют наносить более четкие узоры, не давая красителю сильно растекаться.

Существует и такая интересная техника, как узелковый батик – бандан. Смысл ее заключается в том, что ткань складывается определенным способом и перевязывается синтетической нитью так, чтобы в местах перевязок краситель не окрашивал ткань. Получившийся сверток погружают в красильный раствор и кипятят в соответствии с инструкцией на пакетике красителя. Так можно получать узоры в виде «солнышек», полосочек, зигзагов, квадратиков и многие другие, в зависимости от того, как была перевязана ткань. А возможность окрашивания одного изделия в разные цвета дает неиссякаемый источник для творческих экспериментов.

Художественная роспись ткани интересна и многогранна. И в какой бы технике батика ни работал художник, она принесет ему радость творческого со-зидания, возможность бесконечного поиска и вдохновения.

Работы учащихся

Нечаева Оля, 12 лет. «Цветы»

Даньшина Яна, 13 лет. «Подводный мир»

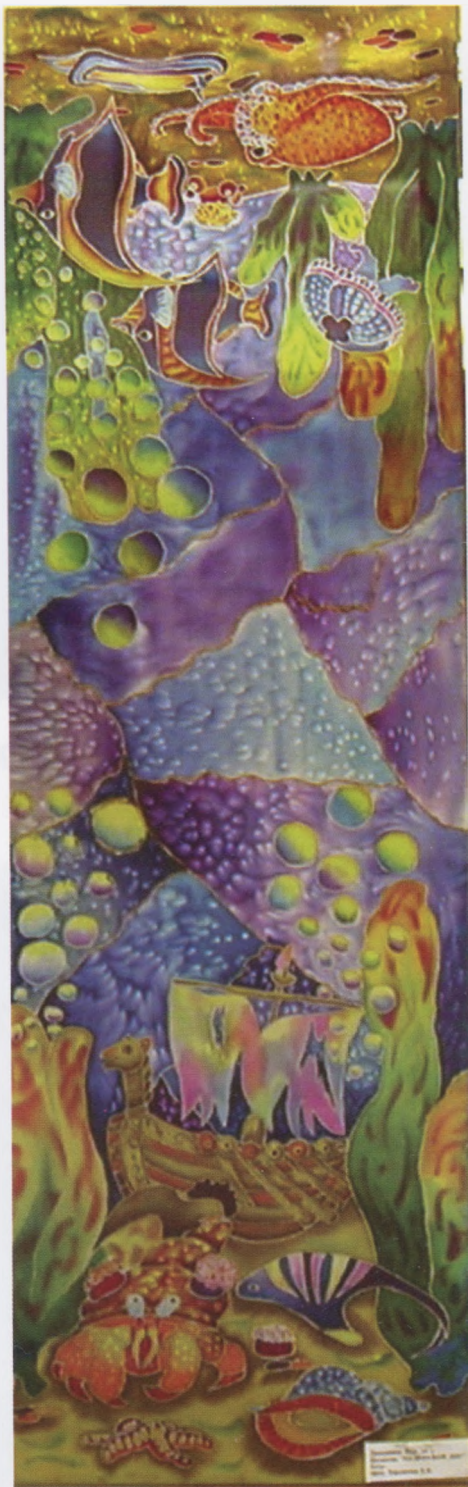
Фомина Люба, 13 лет. «Георгий Победоносец»

Степанюк Маша, 14 лет. «Композиция с цветами»

Рашкина Даша, 13 лет.
Палантин «Райские птицы»

Даньшина Яна, 14 лет.
Палантин «Морское дно»

Даньшина Яна, 12 лет. «Цветы»

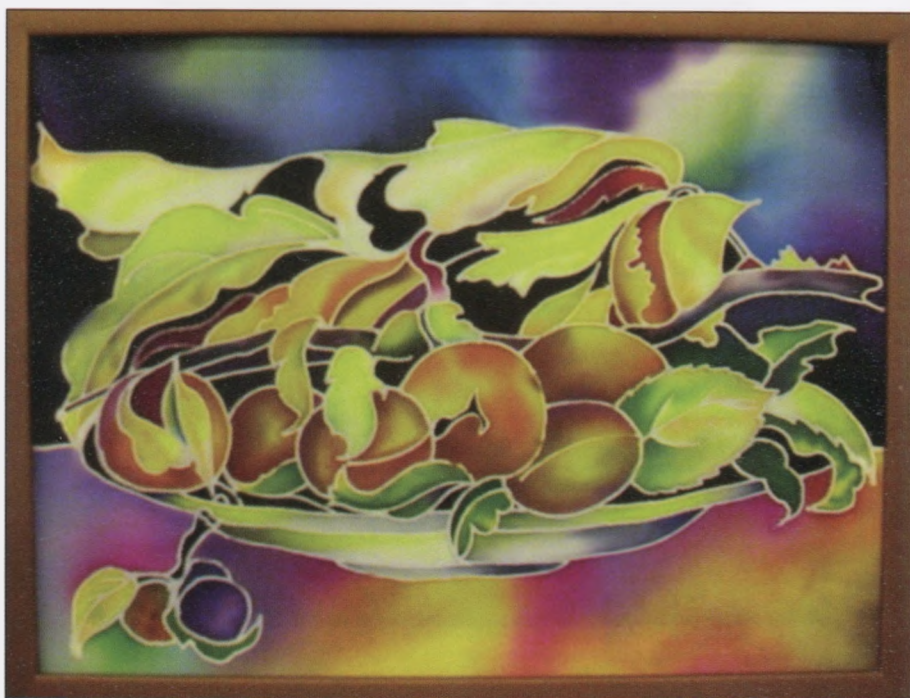
Николаева Даша, 14 лет. Платок «Морозные узоры»

Данушина Яна, 12 лет. «Цветы»

Климина Лена, 12 лет. «Фантастическое будущее»

Николаева Даша, 13 лет. «Блюдо с фруктами»

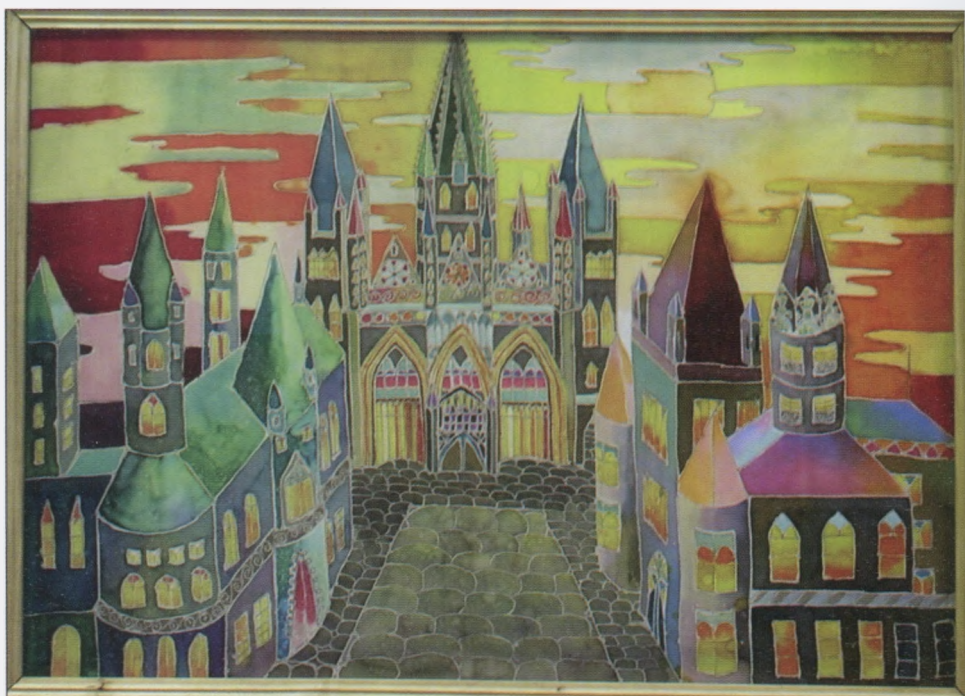
Сорокина Женя, 13 лет. «Птица»

Ременная Аня, 13 лет. «На рассвете»

Ермолаева Юлия, 13 лет. «Цветы и фрукты»

Пронина Вера, 13 лет. «Готика»

Кулакова Даша, 13 лет. «Замок»

Кузиленкова Надя, 13 лет. «Девушка с розой»

Иванова Маша, 14 лет. «Осенние цветы»

Першина Катя, 14 лет. «Скоморохи»

Яковлев Сережа, 12 лет.
«Дракон»

Сосенкова Настя, 12 лет.
«Кот»

Климина Лена, 12 лет. «Декоративные животные»

Войцеховская Маша, 12 лет. «Птицы»

Сорокина Женя, 12 лет. «Цветы»

Павлюченко Юля, 13 лет. Платок «Бабочки»

*Сходнев Александр Евгеньевич,
преподаватель хозрасчетного отделения*

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ. БАЗОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА В ЦДШИ г. ХИМКИ

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Компьютер и современные дети

Нужен ли школьнику компьютер и какое влияние он может оказать на обучение? Некоторые педагоги, даже опытные учителя, отдавшие школе большую часть своей жизни и привыкшие к традиционным формам ведения уроков, считают, что компьютер – ещё одно средство отвлечения внимания и времени детей: на игры, общение в форумах. Серьёзным аргументом это назвать трудно, ведь современным родителям и педагогам вполне по силам контролировать детский компьютерный досуг и пребывание в Интернете. Выражаются также опасения, что дети, проводя значительную часть времени за компьютером, разучатся производить элементарные математические вычисления, будут гораздо меньше общаться друг с другом. И всё же, хотя ещё велика психологическая инертность и не каждый член педагогического коллектива понимает и способен принять новые веяния в образовании, практически всем понятно, что компьютер – мощное средство влияния на личность современного ребёнка, его воспитание и восприятие им окружающего мира. Большинство родителей и педагогов убеждены, что в результате полученных знаний о компьютерах и приобретённых навыков работы на них дети будут лучше подготовлены к жизни в современном материальном мире. Как выявлено в ряде исследований, за последние 5 лет число детей, желающих овладеть компьютером, увеличилось примерно в 10 раз, и эти тенденции будут ускоряться. Однако дети знакомы в основном с игровыми компьютерными программами, используют компьютерную технику преимущественно как средство досуга, развлечения.

Особенностью нынешнего этапа научно-технической революции является информатизация всех сторон жизни. Цель информатизации – в глобальной интенсификации интеллектуальной деятельности за счёт использования новых информационных технологий. В России идёт становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. В связи с ускорением процесса информатизации общества важной задачей является формирование информационной культуры подрастающего поколения. На нынешнем этапе система образования ставит цель воспитать у учащихся информационное мировоззрение, сформировать мышление, адекватное требованиям современного информационного общества.

Информатизация образования

Существует Федеральная программа информатизации образования (ИСО), направленная на развитие информационных технологий в школьном образовании. В соответствии с ней в школы активно проводится Интернет, приходят новые программные средства, классы оснащаются компьютерами, которые используются не только в среднем и старшем, но и младшем звене обучения. Знакомство детей с компьютерными технологиями начинается даже с детского сада. Компьютеризация образования – веление времени, у школы нет иного выбора, кроме как адаптация к современному информационному веку, но на этом пути немало трудностей, и основная из них – недостаточное финансирование. Информационные технологии невозможны без современной материальной базы, они дорогостоящи: приобретение компьютеров, их текущая модернизация требуют обновления компьютерного парка не реже, чем каждые 2–3 года. Помимо этого, требуется обслуживание компьютеров и сетей, покупка программного обеспечения, подключение к Интернету, высокая квалификация преподавателей, их непрерывная переподготовка и профессиональный рост.

По данным Всемирного банка реконструкции и развития, в среднем по России на один компьютер в школах приходится примерно 50 человек, в школах стран Евросоюза – 7 человек. Только 20% российских школ имеют подключение к Интернету, в сравнении со странами Евросоюза (100%). В европейских школах есть возможность применения ИКТ каждым преподавателем на каждом уроке. В России только на 30% уроках применяются компьютерные технологии. 40% европейских педагогов имеют специальную подготовку по применению ИКТ в учебном процессе. В нашей стране специально обучены только 10% учителей, и только 5% учителей России используют Интернет при проведении учебных занятий. А это значит, что Интернет как инструмент обучения в России практически не применяется.

Цели компьютерного обучения

С точки зрения самих детей, использование компьютеров в учебной и внеурочной деятельности выглядит очень естественным. Сочетая в себе возможности телевизора, видеомэгафона, книги, калькулятора и других современных устройств, компьютер вместе с тем является для ребёнка тем равноправным партнёром, который очень тонко реагирует на его действия и запросы. Не только психологи, но и родители, и воспитатели, занимающиеся с детьми на компьютере, заметили, что в процессе этих занятий улучшаются память и внимание. Каждое занятие способно вызывать у детей эмоциональный подъём, и даже отстающие ученики охотно работают с компьютером. Психологами замечено, что детская память произвольна, дети особо запоминают яркие, эмоциональные моменты, и компьютер не только ускоряет запоминание, но и делает его более ярким, осмысленным и долговременным. Занятия на компьютере формируют такие важные качества, обеспечивающие психологическую готовность ребёнка к школе, как познавательная мотивация, произвольная память и внимание. Дозированное, осмысленное использование компьютерных игр также немаловажно для развития интеллекта детей, формирования координации совместной деятельности зрительного и двигательного анализаторов. Работа за компьютером развивает у детей фантазию, сообразительность, внимание, интеллектуальные и творческие способности.

Дети из-за природной любознательности очень быстро осваивают технические новинки, уверенно пользуются мобильными телефонами, различными DVD-плеерами и другими устройствами, причём осваивают их гораздо быстрее, чем взрослые. Традиционные уроки им уже не столь интересны, да и не всегда способствуют росту познавательной активности учащихся. Учителя заинтересованы в поиске новых, наиболее эффективных способов ведения уроков, и компьютер становится тем эффективным техническим средством, при помощи которого существенно разнообразится и активизируется процесс обучения. Применяя компьютерные технологии, нет необходимости готовить к уроку энциклопедии, репродукции, аудиосопровождение – всё это уже содержится на компакт-дисках и в компьютерных программах.

Новая ролевая функция учителя и типы компьютерного обучения

Новейшие информационные технологии не антагонистичны традиционной системе образования, а оптимально интегрируются в неё с учётом педагогической целесообразности, разумно сочетаясь с привычными формами обучения. Компьютер не может полностью заменить фигуру учителя. Традиционный диалог «учитель – ученик» по-прежнему сохраняет свою актуальность, живое слово педагога всегда делает процесс обучения ярче и понятнее. Но компьютерные технологии качественно меняют сам характер учительского труда, перестраивая его содержание, ритм, технологию и философию в целом. В информационном обществе меняется ролевая функция учителя: он перестаёт выступать в качестве лишь источника информации, а превращается в посредника, который облегчает её получение, выступает как организатор процесса учения; оказывающий нужную помощь и поддержку. Акцент в обучении ставится на самостоятельную деятельность детей по поиску, осознанию и переработке новых знаний, а задачей педагога становится создание условий для развития инициативы учащихся. Главная задача школы – воспитать грамотных, думающих учеников, умеющих самостоятельно получать знания, научить каждого ребёнка ориентироваться в нарастающем потоке информации, находить необходимое и отсеивать ненужное.

Информационная нагрузка на сегодняшнего педагога слишком велика. Компьютерные информационные технологии призваны повысить эффективность и результативность образовательного процесса, разгрузить учителя, помочь ему сосредоточиться на воспитательных задачах, индивидуальной и творческой работе. Организация урока с применением компьютерных технологий требует гораздо больше интеллектуальных и моральных усилий, чем подготовка обычного урока.

Оснащённость компьютерной техникой благотворно влияет и на имидж образовательного учреждения, приводит к повышению конкурентоспособности школы, а следовательно, к увеличению количества учащихся, желающих получить образование именно в данной школе.

Современное компьютерное обучение обычно двух типов. Для первого характерно непосредственное взаимодействие «ученик – компьютер»: компьютер определяет задание для учащихся, оценивает правильность выполнения и оказывает необходимую помощь. В компьютерных обучающих программах роль учителя выполняет компьютер.

Второй тип обучения характеризуется взаимодействием «учитель – компьютер»: компьютер помогает педагогу управлять процессом обучения. Этот тип взаимодействия обычно используется при нехватке компьютеров в классе как одна из форм традиционного обучения наряду с учебниками и т.п.

Компьютер может быть как объектом изучения, так и средством обучения, т.е. возможны два направления компьютеризации обучения:

- изучение информатики;
- использование компьютера при изучении различных предметов.

Преимущества уроков с использованием компьютера

Компьютер используется на уроках математики, русского языка, литературы, изобразительного искусства, иностранного языка. Интегрирование обычного урока с компьютером делает процесс обучения более интересным и интенсивным, повышает интерес учащихся к предмету. Отдельно выделен курс информатики, который становится междисциплинарным методологическим курсом, обеспечивающим межпредметные связи, и этим усиливает своё педагогическое значение.

Компьютер в обучении детей может быть использован как:

- техническое средство обучения, источник учебной информации, универсальная информационная система для написания рефератов и выполнения творческих работ, разработки творческих проектов;
- тренажёр – репетитор;
- средство хранения огромного количества материала и готовых разработок, подготовки раздаточного материала;
- средство оперативного контроля усвоения знаний, дифференцированного подхода к учащимся с разным уровнем готовности восприятия материала.

Компьютер может быть использован на любом этапе обучения: при объяснении, закреплении нового материала, повторении, контроле знаний. Применимы следующие формы подачи материала и оценки знаний с помощью компьютера: презентации, тесты, информационно-обучающие программы, используемые учениками на уроке и во внеурочное время для повторения, закрепления, углубления знаний по теме урока.

Одно из преимуществ компьютера – интерактивность, т.е. быстрый отклик на действия пользователя. В отличие от книг, телевизионных программ или фильмов, компьютер способен дать немедленный отклик на запрос ученика, разъяснить урок для слабого ученика, перейти к более сложному материалу, если ученик хорошо усвоил предыдущий.

Ещё одной особенностью компьютерного обучения является гибкость. При традиционном «пошаговом» обучении действовал принцип «от простого к сложному»: учащийся должен был правильно ответить на очередной вопрос, прежде чем перейти к следующему этапу. Компьютерные технологии позволяют сделать обучение более активным, исследовательским. Преимущество уроков с их использованием в том, что, управляя работой программы, ученик сам определяет темп своей познавательной деятельности. Следовательно, на таких уроках есть возможность осуществить разноуровневый, индивидуальный подход к обучению: каждый работает с материалом, наиболее соответствующим его темпу, способностям и уровню знаний.

Важное достоинство компьютера – мультимедийность (от английского «multimedia» – «многокомпонентная среда»), т.е. имеется возможность одновре-

менной работы с текстом, звуком, графикой и движущимся изображением. Мультимедийность облегчает процесс запоминания, позволяет сделать урок более наглядным, интересным и динамичным, «погрузить» ученика в обстановку какой-либо исторической эпохи, создать иллюзию присутствия, сопереживания. Современные компьютеры используют такие мультимедийные программные продукты, как компьютерные энциклопедии, электронные книги, справочники по литературе, живописи, музыке. Одним из типов мультимедийных проектов являются компьютерные презентации – это широко используемый метод в изучении компьютерных технологий, позволяющий создать законченный индивидуальный творческий проект в любой предметной области. Метод проектов стимулирует самообучение, познавательную инициативу, предусматривает как использование имеющихся знаний, так и самостоятельное получение необходимой информации, в частности, с помощью Интернета; известно, что для получения информации в любой поисковой системе нужно уметь правильно сформулировать условия поиска, а затем отобрать информацию, необходимую для решения задачи.

Проведение уроков в форме презентаций повышает интенсивность урока, способствует лучшему усвоению материала за счёт наглядности его представления. Главное в презентации – тезисность (для выступающего) и наглядность (для слушателя). Создание презентации – всегда творческий, хотя и трудоёмкий процесс. Презентация может стать «опорным конспектом» урока, идти «пунктирно» на протяжении всего урока либо занимать только его часть. Она даёт возможность скомпоновать учебный материал и построить урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта.

Компьютер – стимул для творчества

Наблюдения педагогов и психологов показали, что компьютер – мощный стимул для творчества детей, в том числе и самых инфантильных, и расторможенных. При «фронтальной» работе с классом не всегда удаётся добиться концентрации внимания всех учеников, экран же притягивает внимание всегда, и каждое занятие вызывает у детей эмоциональный подъём, развивает их творческий потенциал. Психолог Л.С. Выготский, основоположник развивающего обучения, писал: «Именно эмоциональные реакции должны составить основу воспитательного процесса. Прежде чем сообщить то или иное знание, учитель должен вызвать соответствующую эмоцию ученика и позаботиться о том, чтобы эта эмоция связывалась с новым знанием. Только то знание может привиться, которое прошло через чувство ученика».

Использование компьютера позволяет усилить мотивацию ученика, которая возрастает из-за поощрения правильных решений и возможности регулировки учебных задач по степени трудности. Компьютер помогает почти полностью устранить одну из важнейших причин отрицательного отношения к учёбе – неуспех, обусловленный непониманием, значительными пробелами в знаниях. Работа на компьютере создаёт эмоциональную ориентацию на успех, ученик получает возможность, опираясь на необходимую помощь, довести решение задачи до конца.

Компьютерные технологии позволяют качественно изменить контроль за деятельностью учащихся. Компьютер оперативно проверяет все ответы, во многих случаях не только фиксирует ошибку, но и точно определяет её характер,

что помогает вовремя устранить причину её появления. Наиболее эффективная форма проверки знаний – тестирование. Электронное тестирование имеет преимущество перед бумажным в интерактивности: ученик сразу узнаёт правильность ответа и получает пояснение, т.е. при электронном тестировании, в отличие от бумажного, происходит не только проверка знаний, но и обучение. Пояснение напоминает теорию вопроса, показывает путь решения и приводит примеры, но не решает данной задачи и не даёт прямого ответа на вопрос, т.е. происходит именно обучение, а не «натаскивание». Ученики более охотно отвечают компьютеру, чем учителю, и если компьютер ставит им двойку, то стремятся как можно скорее её исправить. Учителю не нужно призывать учащихся к порядку и вниманию. Ученики знают, что если они отвлекутся, то не успеют решить пример или записать слово, так как на экране через 10–15 секунд появится следующее задание. Использование компьютера позволяет преподавателю чаще проводить контроль и снижает фактор субъективности. Компьютерный контроль учитывает разную скорость работы учащихся, задания дифференцируются по степени трудности, ученик видит детальную картину собственных недоработок. Электронное тестирование значительно облегчает труд учителя, высвобождает время для индивидуальной работы с учениками.

Возможны две формы организации тестов, их условно можно назвать «выбери ответ из предлагаемых вариантов» и «напиши правильный ответ». Организация теста по принципу «выбери ответ из предлагаемых вариантов» не требует от учащихся особых навыков работы на компьютере. Для выдачи ответа достаточно нажать клавишу с номером правильного ответа. Тест по принципу «напиши правильный ответ» требует хорошего знания клавиатуры, в том числе умения набирать формулы с помощью специальных программ.

Сейчас стала возможной принципиально новая образовательная технология – дистанционное обучение. Ребенок, например, с домашнего компьютера может подключиться к серверу школы, найти задание, подготовленное учителем специально для него, изучить ту или иную тему по предмету, просмотреть рекомендованную дополнительную литературу в школьной цифровой библиотеке, получить необходимый медиаматериал.

Подводя итоги, можно утверждать, что компьютер – мощное средство повышения эффективности обучения. Эффективность компьютерных образовательных технологий – в получении более высоких образовательных результатов. Уроки с использованием компьютерных технологий интереснее, насыщеннее традиционных уроков, в них реализуется принцип наглядности, и всё это напрямую влияет на качество знаний, стимулирует интерес к учёбе. Процесс обучения становится мобильным, строго дифференцированным, индивидуальным. Нынешняя задача – привить детям информационную культуру, связанную с использованием новейшей информационной вычислительной техники. Культура работы с компьютером естественным образом становится частью общей культуры.

Компьютерная грамотность современного учителя

Показатель уровня профессионализма современного учителя – не только его компетентность, уровень знаний по предмету, но и компьютерная грамотность. Овладение компьютером как мощным обучающим средством требует серьёзной перестройки педагогического мышления. Чтобы соответствовать современному «продвинутому» ученику, каждый учитель должен на необходимом

уровне овладеть компьютером, уметь ориентироваться в операционной системе Windows, пользоваться сетью Интернет, работать в популярных компьютерных программах – Word, Excel, PowerPoint, других специализированных программах, связанных с конкретной предметной деятельностью.

Компьютерная грамотность – элемент общей информационной культуры личности, предполагающей способность человека свободно ориентироваться в информационном обществе.

Базовая компьютерная подготовка в ЦДШИ

Обучение основам компьютерной грамотности в Центральной детской школе искусств г. Химки ведется с 1996 года на основе разработанной автором этого курса рабочей программы, и за эти годы более 300 детей успешно освоили азы работы с компьютером. Программа курса «Основы компьютерной грамотности» представляет собой базовую компьютерную подготовку и рассчитана на 2 года, что составляет 2 ступени обучения в течение 96 академических часов (32 учебных недели по 1,5 часа в неделю, 48 часов в год). Курс предназначен для обучения детей с 10–11 лет.

В учебном пособии по информатике 1987 года толкование компьютерной грамотности определено как умение читать и писать, считать и рисовать, искать информацию и работать с помощью ЭВМ. Это определение актуально и сейчас. В информационном обществе без овладения начальной компьютерной грамотностью немислима реализация творческого потенциала человека, и компьютер широко используется в качестве инструмента детского творчества. Курс «Основы компьютерной грамотности», включая в себя базовые понятия информатики, однако отличается от общешкольного курса информатики своей большей практической направленностью.

Из каких компонентов состоит компьютерная грамотность школьника? Он должен знать общие принципы устройства и работы ПК, уметь самостоятельно ставить и решать с помощью ПК несложные задачи на вычисление, управление, моделирование, хранение и обработку информации. К составляющим компьютерной грамотности относятся не только формальное владение навыками работы с компьютерными программами, но и способность самостоятельно работать с информацией. Преподавание информатики во многом ориентировано на изучение алгоритмизации и программирования, что, безусловно, важно. Но большинство детей в будущем не станет разработчиками программ. А это значит, что общеобразовательное значение в составе компьютерной грамотности имеют те знания и умения, которые позволяют уверенно работать на персональном компьютере на уровне пользователя.

Наш курс направлен именно на обучение, так как компьютер в качестве инструмента для игр дети способны освоить интуитивным путём самостоятельно. Программа составлена таким образом, чтобы формирование знаний и умений осуществлялось на доступном для учащихся уровне. Дети приобретают знания об устройстве и принципах функционирования персонального компьютера, использовании его как инструмента для хранения, обработки и передачи информации, знакомятся с его различными возможностями. Компьютерные занятия начинаются с обучения правилам безопасного пользования, которые должны соблюдаться не только в школе, но и дома. Раз в полугодие на уроках проводится инструктаж по правилам работы на компьютере.

В аудитории имеются современные компьютеры, и каждый ученик постоянно работает за собственным компьютером. Обучение проходит в мини-группах (6–7 человек), что даёт возможность постоянно, на протяжении всего урока контролировать работу каждого ученика. Продолжительность занятия 1,5 академических часа. Урок проходит один раз в неделю и обычно включает в себя две части: теоретическую – 15–20 минут и практическую – 40–45 минут. В начале обучения обычно теоретическая часть урока больше, так как требуется иметь определённый теоретический багаж, чтобы перейти к практической работе. Составные части урока – это и работа с тетрадью, что позволяет вести «докомпьютерную» подготовку, и работа за компьютером.

В классе обычно есть дети с разным уровнем подготовки, некоторые уже имеют определённые навыки работы на ПК. Но обучение строится с «нулевого уровня», так как приступающие к занятиям, как правило, знакомы с компьютером лишь на уровне игровых программ. Каждый работает с оптимальной для него нагрузкой, выполняя практические работы по всем темам курса, которые изучаются последовательно. Задания по каждой теме подготовлены, разработаны и составлены автором и преподавателем данного курса, каждый ученик их получает на уроках в бумажном виде (тексты, таблицы, схемы). Как правило, задача учащихся состоит в том, чтобы, используя конкретную программную среду, перевести всё это в электронный вид. Тем, кто работает быстрее, опережая других, даются дополнительные, более сложные задания. Изучение каждой темы идёт по принципу усложнения и предполагает выполнение по ней контрольных, зачётных заданий на компьютере. Также на уроках используются тесты в электронном и бумажном вариантах. Печатные тесты, составленные автором курса, представляют собой вопросы с различными вариантами ответов, позволяющие оценить уровень теоретических знаний учащихся. Составленные автором курса кроссворды («Введение в информатику», «Операционная система Windows», «Устройства компьютера», «Клавиатура», «Файловая система», «Текстовый редактор» и др.) задаются на дом, используются как средство контроля над усвоением теоретического материала. Хотя основная работа идет на уроках, для отработки наиболее сложных тем даются домашние задания, которые учащиеся приносят выполненными на флеш-дисках. В числе дидактических средств обучения на уроках используются информационные ресурсы на дисках, энциклопедии, обучающие программы, компьютерные тренажёры, схемы, таблицы, печатный иллюстративный материал.

Учебный курс во многом направлен на обучение работе в приложениях Microsoft Office. Знания, полученные на уроках, несомненно, потребуются во время учёбы в старших классах, в специальных и высших учебных заведениях, в получении профессии секретаря, а также при выполнении любой другой офисной работы. Детальное изучение «офисных» программ можно считать направлением обучения, связанным с предпрофессиональной подготовкой. Имеется определённый уровень требований к квалификации персонала любого предприятия. При устройстве на работу современного работодателя обычно всегда интересуется знание компьютерной техники и информационных технологий.

В курс обучения входят:

- изучение аппаратной части компьютера, операционной системы **WINDOWS 7**;
- освоение текстового процессора **Word**;
- изучение табличного процессора **Excel**;
- создание презентаций в **Power Point**;
- разработка баз данных в **СУБД Access**;
- изучение графического редактора **Corel DRAW**.

После знакомства с устройством ПК и технологией работы с операционной системой **WINDOWS 7**, с файловой системой дети учатся редактировать и форматировать текстовые документы, создавать схемы, таблицы, рекламные объявления в среде текстового процессора **Microsoft Word**. Знание этой программы особо важно для качественного оформления школьных творческих работ (проектов, рефератов и т.д.).

Следующий этап – овладение табличным процессором **Microsoft Excel** – программой обработки числовых данных, представленных в виде таблиц. Электронные таблицы нужны для автоматизации вычислений, представления их результатов в виде диаграмм, моделирования. Также рассматриваются возможности **Excel** в качестве баз данных, после чего изучается специализированная программа для работы с реляционными базами данных – **Microsoft Access**.

Детей очень привлекает создание компьютерных презентаций в **Microsoft Power Point**. Эта программа позволяет раскрыть творческие возможности при создании слайд-фильмов с использованием графики, звука, видеоклипов, эффектов анимации и т.д. Создание презентаций – очень увлекательная для детей работа, связанная с получением дополнительной информации из разных источников и её обработкой. Дети с удовольствием дома создают презентации на собственные темы и потом демонстрируют их в классе. Ряд презентаций, подготовленных автором курса («История развития вычислительной техники», «Схема устройства компьютера», «Файлы и файловая система», «Компьютерные вирусы и антивирусные программы» и др.), используется в процессе объяснения наиболее важных тем.

В конце второго года обучения проводится итоговое тестирование по всему курсу. По окончании курса учащиеся получают свидетельства с оценками по каждой изученной программе. Учащемуся, который по каким-то причинам прерывает обучение, может быть выдана справка с указанием пройденных тем.

По окончании обучения дети готовы к овладению новыми компьютерными программами в любой интересующей их области знания. Приобретённые навыки работы на ПК помогут им в освоении других школьных предметов. Базовая компьютерная подготовка даёт возможность учащимся в дальнейшем самостоятельно добывать знания, повышать свою «компьютерную» квалификацию.

Список литературы

1. Богатырев А.И., Коптелов А.В., Некрасова Г.Н. Современные информационные технологии // Школа и производство. – 2001. – № 1. – С. 14–19.
2. Выготский Л.С. Проблема культурного развития ребёнка // Вестник Московского университета. Психология. – 1991. – № 4. – С. 5–18.

3. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы. – М., 2004. – 238 с.

4. Горбунова Л. И. Использование информационных технологий в процессе обучения // Молодой учёный. – 2013. – № 4. – С. 544–547.

5. Малёва Г.Г. Урок 21 века: информационные технологии в школе // Дополнительное образование и воспитание. – 2009. – № 3.

6. Новые информационные технологии в образовании: Материалы международной научно-практической конференции. – Екатеринбург, 1–4 марта, 2011.

Учебное издание

**ИСКУССТВО
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ**

*Сборник методических материалов
преподавателей Центральной детской школы искусств
городского округа Химки*

Выпуск 2

Подписано в печать 15.07.2014 г. Формат 84x108 1/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 17,64. Заказ 2435. Тираж 200 экз.

Отпечатано ЗАО «Экон-информ»
129329, Москва, ул. Кольская, д. 7, стр. 2. Тел.: +7 (499) 180-94-07
www.ekon-inform.ru; e-mail: eer@yandex.ru

ISBN 978-5-9506-1186-5

9785950611865