

УДК 371.398:78

Н.А. Глазкова, Е.В. Баева, А.В. Руденко

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Статья посвящена актуальной проблеме развития музыкально-творческих способностей подростков в системе дополнительного образования детей. Раскрыт феномен музыкальной культуры, являющийся важнейшим компонентом базовой культуры личности. Выделены организационно-педагогические условия для музыкального развития подростков. Описан опыт создания и деятельности вокально-инструментального ансамбля «Амадео» – образцового коллектива Алтай музыкальной студии «Гармония» МБУДО «Дом художественного творчества детей» г. Барнаула. Раскрыты пути оптимизации процесса развития музыкальной культуры подростков.

Ключевые слова: система дополнительного образования, базовая культура личности, музыкальная культура, вокально-инструментальный ансамбль, музыкально-творческие способности подростков, вокальное и инструментальное исполнительство, организационно-педагогические условия развития музыкальной культуры обучающегося.

N.A. Glazkova, E.V. Bayeva, A.V. Rudenko

THE DEVELOPMENT OF MUSICAL AND CREATIVE ABILITIES OF ADOLESCENTS IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN

The article is devoted to the actual problem of the development of musical and creative abilities of adolescents in the system of additional education of children. The phenomenon of musical culture, which is the most important component of the basic culture of the individual, is revealed. Organizational and pedagogical conditions for the musical development of adolescents are highlighted. The experience of the creation and activity of the vocal-instrumental ensemble «Amadeo» of the Altai exemplary group of the Harmony music studio of the Moscow University of Children's Art «Barnaul's House of Artistic Creativity» is described. Disclosed are ways to optimize the process of developing the musical culture of adolescents.

Key words: system of additional education, basic culture of the individual, musical culture, vocal-instrumental ensemble, musical and creative abilities of adolescents, vocal and instrumental performance, organizational and pedagogical conditions for the development of a student's musical culture.

В условиях социально-экономического развития общества пристальное внимание уделяется гуманистической направленности личностного индивида в рамках общечеловеческой культуры. Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью формирования базовой культуры личности, важнейшим компонентом которой является музыкальная культура. Музыкальная культура – сложное образование, где интегрируются эстетические, психологические, социальные, коммуникативные и иные направления. Эта множественность связана с особыми параметрами воздействия ее основы – музыки. Музыкальная культура имеет огромный потенциал личностного развития, пронизывает все

стороны образовательного процесса, определяя целостность воспитывающего воздействия. Музыка – это вид искусства, который отражает действительность в звуковых и художественных образах, активно воздействует на психику и физиологию человека.

Изучение феномена музыкальной культуры нашло отражение в работах следующих исследователей: В.П. Бобровского, Л.А. Мазеля, Е.А. Мальцева, В.В. Протопопова, Б.М. Теплова и др. Основные аспекты развития музыкальной культуры обучающегося в логике личностного освоения, принятия им мира музыкального искусства представлены в трудах Ю.Б. Алиева, Л.В. Горюновой, Д.Б. Кабалевского и др.

Развитие музыкально-эстетического потенциала формирует эстетический вкус человека, развивает творческие способности, реализует потребность в самовыражении, в результате которого совершенствуется его личность в соответствии с общечеловеческими законами добра, красоты, любви и т. д.

Система дополнительного образования детей на современном этапе, претерпевая инновационные изменения, создает оптимальные условия для музыкального развития подростков. Для этого жизненного периода характерны: интенсивное формирование нравственных понятий, представлений, убеждений, нравственных принципов, которыми подростки начинают руководствоваться в своем поведении, которые формируются под влиянием окружающей действительности, повышенная эмоциональность, стремление к самопознанию и самоутверждению, самоопределению, самореализации себя через творческую деятельность, формирование положительной оценки общества и формирование чувства социальной необходимости.

Среди предпочтений молодого поколения музыка становится одним из ведущих видов искусства. Не всегда желание заниматься музыкой возникает в детском возрасте. Порой такое желание вызывает личный пример сверстников или впечатление от творчества любимого исполнителя. Возрастные критерии и диагностика уровня творческих способностей, которые установлены в музыкальных школах, не всегда позволяют приблизиться к музыкально-эстетическому воспитанию подростку. Дополнительное образование предоставляет возможность обучения для всех желающих, что является большим плюсом для подросткового возраста.

Таким образом, обеспечивая развитие музыкальной культуры подростков в аспекте ее полифункционального позитивного влияния на духовной мир формирующейся личности обучающегося, учреждения дополнительного образования детей находятся в постоянном поиске путей совершенствования образовательного процесса. С целью оптимизации процесса развития музыкальной культуры подростков важно усиление педагогического взаимодействия всех участников образовательного пространства.

Гитара – одно из средств развития музыкальной культуры подростков учреждения дополнительного образования, является популярным инструментом во всем мире и занимает первые

позиции по популярности среди подростков 14–17 лет. Свобода музыкальной формы, несложность начального обучения, коммуникабельность, мобильность инструмента – все эти достоинства привлекают молодое поколение. Умение реализовать себя в инструментальном творчестве расширяет музыкальный кругозор, способствует успешной социализации, положительно воспринимается сверстниками, тем самым выделяя музыканта среди окружения, определяя его индивидуальность.

Не все подростки в силу своих исполнительских и психологических качеств могут выступать в качестве солистов, как более удачная форма для вовлечения их в творческую деятельность был выбран вокально-инструментальный ансамбль.

Синтез вокального и инструментального исполнительства – это форма эмоционального самовыражения исполнителя, путем раскрытия голосовых возможностей и профессионального владения инструментом. Вокально-инструментальный ансамбль – это исполнительский коллектив с определенной воспитательной направленностью, которая проявляется в психологическом комфорте, взаимодополнении в условиях творческого процесса и реализации музыкально-исполнительских способностей каждого в отдельности и коллектива в целом. Посредством вокально-инструментальной деятельности осуществляется эстетическое, духовное и нравственное воспитание подростков, развивается психологическая устойчивость, самопозиционирование себя в вокально-инструментальном исполнительском жанре.

Вопросы в области развития творческих способностей нашли отражения в исследованиях Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Е.Л. Яковлевой, Б.Г. Ананьева, В.И. Петрушина, Л.А. Пономарева, А.Г. Маклакова, А.Н. Лук, Е.В. Киселевой, В.Ю. Лешера и др.

Теоретический анализ сущности понятия «творческие способности» позволяет нам определить их как синтез свойств и особенностей личности, характеризующих степень их соответствия требованиям определенного вида учебно-творческой деятельности.

Труды в области развития творческой активности в музыкальной педагогике и эстетического воспитания связаны с именами Д.Б. Кабалевского, К. Орфа, В.Н. Шацкой, В.Н. Сухомлинского, А.Н. Кузнецовой, Л.И. Уколовой, Н.П. Алешаевой, Н.В. Тупаревой, Н.А. Метлова, О.П. Радыновой.

Большая роль в исследованиях психологии музыкальных способностей принадлежит Б.М. Теплову, который установил, что для занятия музыкальной деятельностью необходим комплекс индивидуально-психологических особенностей, который назвал «музыкальностью». Врожденные задатки являются основой для развития музыкальных способностей человека, которые развиваются в процессе обучения и воспитания. В исследованиях Б.М. Теплова были выделены пять параметров музыкальных способностей: музыкальный слух, ритм, музыкальная память, эмоциональность, логическое мышление [1].

Исследования К.В. Тарасовой выявляют музыкальность как многоуровневую иерархичную систему общих и частных музыкальных способностей, которые ответственны за формирование художественного музыкального образа. Под общими способностями К.В. Тарасова понимает музыкальные способности, которые необходимы для формирования образа в любом виде музыкальной деятельности, а частные способности, по ее мнению, необходимы для решения задач в отдельных ее видах [2].

Н.А. Ветлугина предлагает модель музыкально-творческих способностей, которые связаны тремя компонентами: «способностью эмоционального сопереживания в процессе восприятия музыки», «способностью к самостоятельному учению, поисковым действиям», «специально-музыкальными и творческими способностями, которые развиваются в процессе усвоения способов деятельности – восприятия, исполнительства и творчества» [3].

Следует отметить, во многих трудах присутствует мысль, что творческие способности не могут развиваться, если их специально «не выращивать» и не «развивать элементы творчества», для такого развития требуются специальные организационно-педагогические условия и социально-педагогическая практика, где ведущая роль принадлежит педагогу.

Целью работы педагога является создание условий для успешного формирования творчески активной личности, раскрытия творческого потенциала, развития музыкальных способностей, приобщения подростков к эстетическому восприятию музыки в целом, развития своих коммуникативных возможностей через вокально-инструментальную деятельность в ансамбле для свободного применения полученных знаний на практике.

Для развития музыкальной культуры подростков в дополнительном образовании необходимо соблюдение следующих организационно-педагогических условий:

- организация творческого пространства, побуждающего к творческой деятельности, развитию исполнительских и вокальных навыков через исполнение популярных произведений;
- личностно-ориентированные взаимодействия педагога и ученика;
- организация образовательного процесса для удовлетворения потребностей участников, уровня саморазвития и самореализации;
- создание среды творческого общения участников ансамбля, развитие коммуникативных навыков;
- формирование и совершенствование музыкальной и сценической культуры участников ансамбля.

Нами замечено, что среди подрастающего поколения наблюдается активный интерес к современной эстрадной музыке, кавер-версиям популярных произведений. На основных дисциплинах, которые проводятся в образцовом коллективе Алтая музыкальной студии «Гармония», учащимися исполняются музыкальные произведения или инструментальные обработки популярных песен и мелодий из фильмов. Все это не всегда удовлетворяет интерес и стремление подростков к современным тенденциям в музыкальной культуре, их самовыражению в творчестве.

Идея создания вокально-инструментального ансамбля возникла для привлечения к творчеству большего количества обучающихся. Становление вокально-инструментального ансамбля «Амадео», образцового коллектива Алтая музыкальной студии «Гармония» МБУДО «Дом художественного творчества детей» г. Барнаула (далее – ВИА «Амадео») прошло ряд этапов: организационный, основной, заключительный.

Для образцового коллектива Алтая музыкальной студии «Гармония» в 2012 году было разработано и проведено воспитательное мероприятие «Вечер бардовской песни "Наполним музыкой сердца..."», которое вызвало отклик среди подростков студии и желание быть не только слушателями, а приобщиться к бардовской культуре. Все это послужило основанием для создания ВИА «Амадео».

Созданный коллектив уникален, в городе не существует аналога. Безусловно, есть вокально-инструментальные ансамбли, но в них применяется смешанный состав инструментов. Особенностью

коллектива ВИА «Амадео» является образ «девушек с гитарами»: красивые сценические костюмы, современный эстрадный репертуар, который соответствует стилю, имиджу, возрасту участниц, разнообразное исполнение мелодических партий, свободное владение различными видами исполнительских техник на гитаре.

Творческий путь ВИА «Амадео» начался с выступлений на студийных мероприятиях. Концертные выступления ВИА «Амадео» впечатляли слушателей и зрителей настолько, что возникла необходимость создать резервные второй и третий составы ансамбля.

В настоящее время уже второй состав ансамбля можно встретить на городских мероприятиях, концертных выступлениях в различных организациях города, в концертных программах МБУДО «Дом художественного творчества детей», благотворительных концертах. Участие в международных, всероссийских конкурсах и фестивалях дает возможность творческого, профессионального роста участниц ансамбля. Жюри конкурсов поощряет участниц дипломами лауреата, отмечает специальными дипломами за творчество и талант, креативность жанра. Все эти аспекты способствуют формированию у подростков чувства социальной необходимости, адекватной самооценки, дают стимул для дальнейших побед. Стремление к личному самосовершенствованию, которое происходит через самовыражение и самоутверждение благоприятно влияет на развитие музыкальной деятельности в подростковом периоде.

ВИА «Амадео» использует для инструментального сопровождения классические шестиструнные гитары в условиях «живого звука» в малых залах. Микрофоны и звукоусиливающая аппаратура, комбоусилители и акустические шестиструнные классические гитары применяются для выступления на большой сцене. Несколько комплектов сценических костюмов соответствуют репертуарной тематике исполняемых песен.

Музыкальная подготовка участников коллектива определяет в целом его профессиональный уровень. Для успешной реализации творческих замыслов необходимы как коллективные репетиции, так и индивидуальные занятия по гитаре, вокалу, сценическому мастерству. Специфика ВИА «Амадео» заключается в том, что применяются только шестиструнные гитары. Каждая участница ансамбля может играть как солирующие партии, так и исполнять одинаковый музыкальный

материал одновременно, что зависит от исполнительских навыков участниц.

Тщательный подбор репертуара, оригинальные аранжировки песен стали предпосылкой к активной творческой жизни ансамбля. Для того чтобы участницы ансамбля проявляли интерес к своему творчеству, необходимо учитывать их музыкальный вкус, а также предлагать песни, которые популярны в настоящее время, которые будут востребованы публикой разного возраста в зависимости от социальной значимости мероприятия. В репертуаре ВИА «Амадео» есть песни разнообразных исполнителей, которые актуальны на любом концерте. К каждой песне делается оригинальная авторская аранжировка музыки, ищется своеобразная «изюминка» для максимального раскрытия художественного замысла.

Грамотно подобранный репертуар способствует формированию нравственного потенциала, развитию эстетического вкуса, исполнительского мастерства, творческого воображения и креативности мышления, раскрывает творческий потенциал каждого участника ансамбля и имиджа коллектива в целом.

Ведущими принципам организации работы являются систематичность, последовательность, осознанность. Для самостоятельной домашней работы даются только выученные упражнения в классе – правильные образцы вокально-хоровой работы, что предупреждает негативные последствия от неправильного заучивания музыкальных текстов. Считаем, что такая форма наиболее приемлема в дополнительном образовании. На занятиях происходит поиск решений проблемы, а в домашних условиях ее созидание.

Одним из условий успешного эстетического воспитания ребенка становится личность компетентного педагога, профессионала своего дела, который поможет расширить музыкальный кругозор подростка, познакомит с огромными возможностями в этом увлекательном музыкальном мире, станет ярким примером эстетического подражания, научит реализовывать себя в пространстве музыкальных звуков.

Современному педагогу важно не только управлять образовательным процессом, но сделать его емким по содержанию и доступным для восприятия. Раскрыть тонкости исполнительского мастерства, преодолеть творческое волнение на сцене во время выступления, почувствовать рядом плечо музыкального единомышленника возможно только в совместных выступлениях

педагога и участниц ансамбля. Педагог является примером и опорой в творческой судьбе каждого исполнителя.

Таким образом, вокально-инструментальный ансамбль является перспективным началом для развития музыкально-творческих способностей, реализации творческого потенциала современ-

ных подростков, формирования положительной оценки и приобретения определенного статуса у сверстников, самореализации через творческую деятельность, которая всегда находит отклик и определяет положительную оценку и социальную значимость творческой работы, которая так необходима подростку в период становления личности.

Библиографический список

1. Теплов, Б. М. Музыкальная психология : учебное пособие / Б. М. Теплов. — Москва : Эксмо, 2014. — 469 с.
2. Тарасова, К. В. Онтогенез музыкальных способностей / К. В. Тарасова. — Москва, 1988. — 215 с.
3. Ветлугина, Н. А. Модель эстетического отношения ребенка к музыке и музыкальной деятельности / Н. А. Ветлугина // Развитие музыкального слуха, певческого голоса и музыкально-творческих способностей учащихся общеобразовательной школы : сборник тезисов VI Всесоюзной научной конференции. — Москва : б. и., 1982. — С. 15–19.