

ТВОРЧЕСКИЙ И КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА К ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ УРОКА

Аннотация: В данной статье рассматривается аспект взаимодействия учителя и ученика на уроках в современной музыкальной школе, а также присутствуют размышления, связанные с накопленным педагогическим опытом. Акцентируется необходимость разностороннего и индивидуального подхода не только к воспитанию творческих навыков у маленьких музыкантов, но и к формированию новых путей решения музыкантских и психологических задач самого педагога при работе с учеником, а также поиском путей саморазвития для улучшения своих профессиональных навыков.

Ключевые слова: Учитель и ученик, саморазвитие, музыкальная школа, творческое воображение, психологические задачи.

Результаты занятий музыкой, как и другими видами искусства, во многом зависят от атмосферы взаимопонимания и доверия, которая обусловлена прежде всего личностными особенностями учителя. Никогда не следует забывать известное высказывание выдающегося советского педагога и писателя В. А. Сухомлинского о том, что воспитывает, обучает не метод и программа, а личность и только личность учителя.

Личностные особенности могут либо тормозить воспитательное воздействие, либо способствовать ему, углублять интерес к уроку, вызывать у ребенка желание следовать по пути, намеченном педагогом. Подлинный мастер выступает как целостная личность с особым складом ума, индивидуальными проявлениями темперамента, определенными стилями поведения. Тем не менее само содержание профессиональной деятельности педагога предъявляет ему ряд специфических требований, заставляющих его развивать определенные личностные качества как профессионально значимые и обязательные. Вопрос о профессионально значимых качествах личности учителя является одним из наиболее существенных. Российский педагог и психолог Н. В. Кузьмина выделяет несколько параметров, отражающих структуру деятельности не только преподавателя в области искусства, но и учителя в целом:

1. Конструктивные: способность спроектировать личность ученика, уметь отбирать и композиционно строить учебный материал в соответствии с интеллектуальными и психологическими возможностями детей.

2. Организаторские: умение включать учеников в различные виды творческих занятий, побуждая их быть более активными и инициативными, приучая их работать самостоятельно и творчески.

3. Коммуникативные: способность правильно устанавливать необходимости.

4. Гностические: способность исследовать общий процесс и результат собственной деятельности.

Кроме этих способностей Н. В. Кузьмина отмечает и важность ряда других качеств педагога, которые мы, несомненно, должны учитывать и применимо к преподавателю музыки, как-то: последовательность обучения, ясность передачи своих педагогических требований, критичность мышления, наблюдательность, умение найти творческий подход в период обучения базовым навыкам ремесла, а также умение объяснять сложные вещи доступным и понятным языком.

Несколько иную классификацию дает советский психолог-педагог Ф. Н. Гоноболин. Он выделяет десять педагогических способностей:

1. Способность понимать ученика.
2. Ориентирование на доступное изложение материала ребенку.
3. Сила убеждения.
4. Организаторские способности.
5. Требовательность, принципиальность, педагогический талант.
6. Творческое отношение к работе.
7. Гибкость поведения (способность быстро реагировать на различные ситуации)
8. Компетентность и эрудиция.
9. Оригинальность, самостоятельность, способность заинтересовать учащегося, нестандартность педагогических подходов.
10. Развитое профессиональное самосознание.

Помимо этих способностей также выделяются и общие личностные свойства, которые обеспечивают эффективность педагогической деятельности. Это – убежденность, целенаправленность и принципиальность.

Другой специалист по педагогической психологии В. А. Крутецкий предлагает дифференцировать три группы способностей: личностные, дидактические, организационно-коммуникативные.

Эти три группы способностей включают в себя различные качества.

1. Личностные способности:
 - а) Расположение к детям (любовь, привязанность, желание общаться)
 - б) Выдержка и самообладание.
 - в) Способность всегда пребывать на уроке в оптимальном психологическом состоянии, необходимом для работы с учащимися (энергичность, бодрость, уравновешенность, умение четко регулировать свое поведение)
2. Дидактические способности:
 - а) Способность объяснять, учитывать психологические особенности ученика при подаче учебного материала.
 - б) Экспрессивно-речевая или ораторская способность (а в профессии музыкального педагога умение представить исполняемое произведение, сыграв его частично или целиком на изучаемом инструменте)
 - в) Академическая способность, что логично вытекает из предыдущего пункта, а именно – мастерство владения предметом, компетентность и эрудиция.
3. Организационно – коммуникативные способности:
 - а) Умение организовать учащихся к творческой работе.
 - б) Коммуникативная способность, предполагающая умение устанавливать правильный стиль взаимоотношений с детьми, учитывая их возрастные и индивидуальные особенности.
 - в) Способность проникать во внутренний мир ученика, проницательность, педагогическая наблюдательность.
 - г) Суггестивная способность, а иными словами – способность активного ассоциативного воздействия на воображение, эмоции, подсознание ребенка, умение предъявлять требования и добиваться их безусловного выполнения.
 - д) Педагогический такт, заключающийся, в частности, в выборе наиболее целесообразных форм воздействия на учащегося (уважение и требовательность, доверие и контроль), в предвидении последствий своих высказываний, а также прогнозировании развития личности.
 - е) Распределение внимания между несколькими объектами и видами деятельности.

Анализируя эти три классификации, мы легко можем убедиться в том, что все они строятся на едином принципе – принципе оптимального общения между учителем и учеником. По каким бы функциональным блокам не распределяли исследователи структуру педагогической деятельности учителя, как бы не группировали качества личности педагога в той или иной классификации, абсолютно все они имеют единый основополагающий критерий, единый психологический ключ – это умение учителя выстраивать особое педагогическое общение с учеником, сотворчество ребенка и взрослого. Для того чтобы подобная ситуация общения на уроке стала возможной, учителю необходимо принять на себя ряд важнейших условий его профессиональной деятельности: научиться понимать внутренний мир ребенка. Педагог прежде всего должен быть психологом. Учитель должен понимать и знать каждого ученика как личность, он должен быть заинтересован в его судьбе, знать индивидуальные способности ребенка и создавать для каждого собственный план обучения и развития как профессионального, так и личностного. Также он должен идентифицировать себя с учеником, уметь посмотреть на проблему с детской точки зрения, разделять интересы и заботы, радости и огорчения. В. А. Сухомлинский, как известно, считал, что “нужно прежде всего понимать движение детского сердца. Этому невозможно научиться с помощью каких-то специальных приемов. Это дается лишь благодаря высокой эмоционально-нравственной культуре педагога.”

Умение постигать внутренний мир другого человека тесно связано с понятием “эмпатия”.

Желание педагога встать на точку зрения ученика проявляется в доброжелательности и уважении к детям, интересу к их жизни, ответственности и верности своим обещаниям, тактичности и умении считаться с мнениями детей.

Мир детства и мир взрослости должны находиться в равенстве, гармонично дополняя друг друга, а для этого учителю необходимо выработать в себе способность к активному воздействию на ученика, называемую обычно “динамизмом личности”. Этот динамизм проявляется в том, насколько быстро и чутко учитель реагирует на новизну ситуаций и изменяет в этой связи стратегию своего педагогического воздействия, вырабатывает умение владеть собой, эмоциональную устойчивость, которая проявляется в терпении и настойчивости педагога, его выдержке и самообладании даже в самых неблагоприятных для него случаях. Без этого успешный контакт с ребенком невозможен. Зачастую случается, что нарабатывая авторитет, педагог становится непреступной стеной для учеников и теряет доверие, а вместе с ним и тот неуловимый баланс уважения и взаимопонимания. Чтобы не потерять личностный контакт с учеником, педагогу стоит учиться самому, и не только в профессиональном плане, но и в человеческом. Незазорно бывает советоваться с учеником, исходя из совместных творческих задач, тем самым открывая ему свой внутренний мир. Таким образом дети тоже начинают ощущать себя личностями и понимать, что им доверяют, а это очень важная составляющая учебного процесса.

Рассмотренные здесь условия общения между учителем и учеником, а также конкретные аспекты его проявления относятся ко всем творческим занятиям. Однако занятия музыкой требуют особого внимания в этом плане, ибо только при условии глубокого и открытого эмоционального неформального общения урок музыки может стать по-настоящему содержательным и принести нужный результат. Формирование у ребенка представления о целостности художественно-эмоционального переживания и отражения действительности можно начать с кардинальных проблемных вопросов, направленных на постижение учеником идеи искусства в ее общем виде. Это могут быть, например, следующие вопросы:

Как музыка помогает познать литературу?

Как музыка обогащает слово?

Как музыка помогает “услышать” живопись?

Первый вопрос способствует выявлению в сознании ученика связей, существующих между музыкой и литературой. Ответ на этот вопрос для школьника является достаточно конкретным: без стихов нельзя написать песню, без либретто нельзя сочинить оперу или балет. Однако нужны значительные условия, при которых ученик осознал бы все богатство и многообразие связи музыки с художественным словом. Музыкальная организация литературного текста ярче всего раскрывается на анализе поэтических произведений. Такие стихотворные характеристики, как метр, размер, ритм, являются характеристиками и музыкальными.

Целесообразно будет привести ученику примеры стихотворений с различным метром и ритмом, а также с использованием ассонансов (повторение в стихотворной речи одинаковых гласных звуков с целью усиления выразительности художественной речи) и аллитерации (прием усиления звуковой выразительности художественной речи подбором, повторением одинаковых или однородных согласных звуков), чтобы он на слух сразу же смог уловить различные выразительные нюансы звучания стихов. Такие интересные поиски взаимосвязи музыки и художественного текста могут с успехом проводиться как и с начинающими маленькими музыкантами, для которых написано множество сборников с попевками и пьесами с текстом, так и для старшеклассников музыкальных школ на уроках концертмейстерского мастерства при работе над вокальными произведениями в классе аккомпанемента.

Задача учителя заключается в том, чтобы научить ребенка читать и книги, и музыкальный текст не только глазами, но и вслушиваться в художественное слово, параллельно улавливая динамические и артикуляционные нюансы изучаемой пьесы. Безусловно, в силу возрастных особенностей младшеклассников можно заложить лишь общие основы понимания такого типа взаимосвязей. Но важно то, что эти основы будут способствовать в дальнейшем развитию у ученика “внутреннего слуха”. Именно это – один из важнейших факторов творческого воображения. А оно в свою очередь, необходимо человеку не только в музыке, но и в любой другой области искусства.

Другим важнейшим моментом, на основе которого формируется творческое воображение, является развитие “внутреннего зрения”. Импульсом для его возникновения может служить вопрос: можем ли мы увидеть музыку?

Поначалу учитель может привлечь лишь те музыкальные произведения, которые объективно содержат какие-либо конкретные зрительные образы. Например, времена года, образы растений и животных, игровые ситуации из детской жизни. Надо учитывать, что зрительные образы могут возникать у детей в значительной мере благодаря тому, что они обозначены в тексте песен или названы в заглавии инструментальной пьесы. Это наиболее простой путь восприятия изобразительного плана в музыке.

Значительно более сложный уровень звукового восприятия возникает в тех случаях, когда музыка, не имеющая ни текста, ни программы, вызывает в сознании ученика ассоциации с определенными жизненными картинками или произведениями тех или иных художников. Так, многие сочинения Чайковского и Рахманинова заставляют нас вспомнить русскую природу, картины русских пейзажистов, современников композиторов. При этом следует помнить, что нельзя приписывать музыке никаких зрелищных и живописных программ там, где их нет. Надо научить понимать то, о чем музыка повествует, лишь тогда наши зрелищные представления будут возникать из самой ее сути, безо всякого искусственного фантазирования.

На вопрос о взаимосвязи музыки и живописи ответить значительно проще. Если, например, показать ученику репродукцию картины И. Левитана “Вечерний звон”, то с уверенностью можно предположить, что в сознании ученика появятся определенные звуковые

краски, вызванные разглядыванием этого полотна. Само название картины говорит о том, что художник, издавая ее, не только видел то, что писал, но и слышал. И ученики, воспринимающие эту картину, вероятно, согласятся, что она “звучит”. Одни, возможно, услышат отдаленный колокольный звон, другие вспомнят романс П. Алябьева на слова И. Козлова, очень близкий по настроению к левитановской картине, третьи услышат какую-то свою мелодию, близкую им по восприятию. Все эти разные ассоциации достаточно определенно отражают действительное звучание картины Левитана. Наверняка не найдется ни одного ученика, который бы представил себе эту картину как “громкую”: и колокольный звон, и пение звучат тихо и приглушенно в представлении детей.

Так постепенно, в процессе диалога учителя и ученика художественный и жизненный кругозор будет расширяться. Виды искусства начнут восприниматься ими в контексте единой художественной культуры, изучение которой станет для ребенка интересным жизненным переживанием.

Взаимодействие искусства и жизни – вот своего рода сверхзадача, которая должна пронизывать общение на уроках не только в классах специальной инструментальной подготовки, но и на всех занятиях в школах искусств. Эстетический материал, раскрываемый на занятиях благодаря словесным, звуковым и исполнительским комментариям педагога, его наблюдениям и размышлениям о неразрывной связи искусства и окружающего нас мира могут подвести к пониманию того, что искусство есть не что иное, как воплощение жизни в художественном образе. С этим неразрывно связана мировоззренческая направленность урока музыки, потому что цель его – не просто декларировать неразрывность связи искусства и жизни, но формировать активное отношение к жизненным явлениям через особый способ образного постижения окружающего мира. Сам музыкальный материал изучаемых произведений должен помочь выработать глубокое понимание логики и закономерности явлений действительности, их содержательной наполненности, их всеобщей связи и взаимообусловленности.

Именно поэтому на творческих уроках огромное значение имеет артистичное слово учителя и его исполнительские музыкантские качества. Умение побудить ученика к самостоятельным домашним занятиям, заинтересовав его своим личным примером исполнения изучаемых произведений – немаловажный критерий профессионализма педагога. К тому же на уроке следует стремиться к непосредственному общению, ведь музыка сама создает особую эмоциональную атмосферу, что вполне естественно, ведь музыка – “язык чувств”. Полученные детьми впечатления усиливаются под воздействием самой личности учителя, который передает свои чувства не только в выразительном исполнении произведения, но и в слове, пении, мимике, жестах.

Итак, нужен творческий подход педагога, что и делает каждый урок неповторимым. На уроке необходимо стремиться к живому общению, используя наводящие вопросы, подсказки вполголоса, вопросительный взгляд или одобряющий кивок.

Возможности для индивидуального подхода к обучающимся имеются в разных видах музыкальной деятельности, но особенно они благоприятны при разучивании разных видов ансамблей, как фортепианных, так и смешанных. Дифференцированные задания, предложенные педагогом при освоении самостоятельных партий, пробуждают интерес, а их успешное выполнение способствует активному музыкальному развитию ученика. Оценивая результаты, помогая правильно исполнить какой-либо голос или фрагмент сопровождения, учитель развивает у ребенка самоконтроль. Чтобы ученики, у которых возникают трудности, поверили в свои силы, необходимо отмечать их даже самые незначительные успехи в работе.

Обобщая все выше сказанное, можно заключить, что урок музыки в современной музыкальной школе требует от педагога большого профессионализма, нестандартного

мышления, умения интересно и многогранно выстроить план занятия, а также постоянно побуждать себя к саморазвитию и поискам новых путей решения музыкантских и психологических задач в работе с учениками. И вместе с тем личностные качества педагога не могут быть отделимы от профессиональных. Все это в совокупности и рождает понятие “педагогические способности”. Опыт показывает, что даже при наличии больших педагогических способностей учитель, не владеющий целым комплексом средств в области воспитания детей, не осмысливающий опыт своих коллег, замыкающийся в стенах своего класса, не добивается хороших результатов в работе. Поэтому надо иметь широкий круг интересов, читать, слушать, быть чутким к детям и оставаться всегда на высоте положения.

Список литературы:

1. Ф. Н. Гоноболин. “Книга об учителе” – М.: Просвещение, 1965 – 348 с.
2. Ильюнина, Е. Д. Индивидуальность ученика и искусство педагога / Е. Д. Ильюнина, М. П. Ильюнина. – Текст: непосредственный // Педагогическое мастерство: материалы XIII Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2021 г.). – Казань: Молодой ученый, 2021. – С. 18-23. – URL:
3. Крутецкий В. А. Основы педагогической психологии. – М.: Просвещение, 1972. – 253, [2] с.: 2 л. ил. – (Библиотека директора школы).
4. Н. В. Кузьмина. Методы исследования педагогической деятельности; Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Ленинград: [б. и.], 1970. – 114 с.
5. С. М. Ляховицкая. О педагогическом мастерстве. Серия: В помощь педагогу музыканту, Л. Музгиз 1963г. – 48 с.
6. Сто советов учителю: [16+] / Василий Александрович Сухомлинский. – Москва: Советские учебники, 2021. – 270, [1] с.

