

Департамент образования администрации г. Перми
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми»

Принята на заседании
методического совета
Протокол № 1
«30» августа 2021 г.

Утверждаю
Директор МАУ ДО «ДД(Ю)Т»

Н.М.Рослякова

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности**

«ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»

Срок реализации: 4 года

Возраст обучающихся: 13-18 лет

Авторы-составители:

Перетрухина Н.А.

Брохина Г.А.

педагоги дополнительного образования
высшей квалификационной категории

Авторский коллектив:

Перетрухина Наталья Алексеевна – педагог дополнительного образования высшей категории:

1. Введение; 2. Пояснительная записка; 3. Глава I «Учебная работа в классе специального фортепиано». 4. Глава II «Развитие художественно-творческого потенциала учащихся»; 5. Глава III «Практическая творческая деятельность учащихся»: раздел «Концертно-исполнительская деятельность учащихся».

Брохина Галина Анатольевна – педагог дополнительного образования.

1. Глава II «Развитие художественно-творческого потенциала учащихся»; 2. Глава III «Практическая творческая деятельность учащихся»: раздел «Исследовательская деятельность учащихся».

Ответственный редактор – Перетрухина Н.А.

«Таланты создавать нельзя, но можно создавать культуру, т. е. почву, на которой растут и процветают таланты. Круг замыкается – наш труд оправдан».

Г.Г.Нейгауз

Филармония – от греч. «Люблю гармонию» (Большой энциклопедический словарь «Музыка» М., 1998г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕКТИВА

В 1995 году по инициативе педагогов отдела «Музыкальное творчество» состоялось открытие Детской филармонии Дворца творчества юных. Создание Детской филармонии было подготовлено практикой концертных программ «Музыкальная гостиная», проводимых во Дворце с 1986 года.

Важнейшая цель Детской филармонии – **развитие ценностных ориентаций личности детей через приобщение к ценностям культуры, искусства.**

Начиная концертную деятельность, руководители филармонии, ставили перед собой следующие задачи:

- показать учащимся общеобразовательных школ, что классическая музыка может быть доступна и понятна каждому слушателю,
- выявить творческие и музыкальные способности юных исполнителей и слушателей (в Детской филармонии переплетаются две линии: воспитание детской аудитории и юных музыкантов-исполнителей; приобщение детей к концертно-просветительской работе, совершенствование исполнительского мастерства и т. п.).

Концертная деятельность Детской филармонии осуществляется по трем направлениям:

Юные музыканты – школьникам города

(исполнителями, ведущими тематических театрализованных концертов, музыкально-поэтических вечеров являются дети – солисты ДФ (участники творческого объединения «Детская филармония»), художественные коллективы ДД(Ю)Т (хоры, вокальные, инструментальные и хореографические ансамбли и т. д.), учащиеся ДМШ города).

Молодые музыканты – детям

(исполнители: студенты профильных творческих учебных заведений Перми, России).

Мастера искусств – детям

(концерты-встречи с профессиональными музыкантами – исполнителями, композиторами, деятелями искусств, исполнительскими коллективами).

Параллельно с созданием Детской филармонии в отделе «Музыкальное творчество» велась экспериментальная работа по организации нового творческого сообщества педагогов и учащихся – *творческого объединения учащихся «Детская филармония»*, где занимаются учащиеся средних (3, 4 год обучения), старших классов (5-7) и выпускники (8, 9, 10 гг.). На практике начала осуществляться идея десятилетнего образовательного цикла для участников названного объединения: завершив семилетний образовательный курс («школа»), дети остаются во Дворце, занимаясь по представленной программе восьмой, девятой и десятой годы.

В чём заключаются положительные стороны данного начинания?

Для детей – участников творческого объединения появилась уникальная возможность многолетнего творческого, дружеского общения с педагогами и сверстниками, для педагогов – возможность решения целого комплекса задач – образовательных, творческих.

Включаясь в художественно-творческий процесс, дети вступают в сложнейшую сферу творческой деятельности – сферу исполнительского искусства, становясь полноправными участниками и создателями концертов-спектаклей (в основе концепции Детской филармонии заложена идея синтеза искусств), являясь пропагандистами классической музыки, поэзии и т. п. Такая направленность создаёт атмосферу духовной наполненности детства.

Отметим, что в творческом объединении «Детская филармония» уже состоялись яркие дарования. На протяжении ряда лет эти учащиеся успешно выступают на большой сцене (концертные программы Детской филармонии, ведущие концертные сцены г. Перми), являются дипломантами и лауреатами городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов юных пианистов и теоретиков, призёрами научно-практических конференций различного уровня.

По окончании обучения по представленной программе выпускники объединения остаются друзьями Детской филармонии, участвуя в подготовке и проведении концертных программ, в работе по созданию «Летописи Концертного зала ДД(Ю)Т», в организации творческих проектов ДФ. Все они востребованы обществом, продолжая традиции филармонии, занимаясь концертно-просветительской, исследовательской деятельностью в школах, гимназиях, вузах. Выпускники объединения успешно обучаются на гуманитарных факультетах Пермского национального исследовательского университета, Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, в Пермском музыкальном колледже, на музыкальных факультетах вузов Перми, России. Ряд выпускников ДФ стали профессиональными музыкантами.

Таким образом, Детская филармония ДД(Ю)Т представляет собой коллектив учащихся, выпускников, педагогов, объединённых общими творческими, профессиональными, духовными устремлениями и традициями.

Назначение программы и её своеобразие

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа класса специального фортепиано творческого объединения учащихся «Детская филармония ДД(Ю)Т» (7-10-й годы обучения) является авторской инновационной программой ***художественной направленности***.

Данная программа выходит за рамки типовой программы обучения в классе фортепиано не только в плане временном (дополнительно включены 8-й, 9-й и 10-й годы обучения), в плане содержания образования, но и в плане реализации комплекса полученных знаний – в *практической направленности* деятельности педагогов и учащихся. И может рассматриваться как *программа художественно-творческого, интеллектуального, музыкантского развития юных пианистов (на стадии вхождения в сферу предпрофессионального уровня)*.

Специфика деятельности ДД(Ю)Т – с широким спектром художественных направлений – позволяет полнее раскрыть способности каждого ребёнка, даёт ученику уникальную возможность реализации комплекса разносторонних духовных, творческих потребностей (от занятий музыкой, живописью, хореографией до обращения к поэтическому творчеству, театру и т.п.), создаёт необходимые условия для самореализации ребёнка в среде сверстников, близких по духовным и познавательным потребностям. И ведущей задачей педагога-музыканта является ***образование ученика*** (в широком смысле этого слова).

Актуальность программы обусловлена следующим: в связи с процессом становления нового типа мышления – на смену отгороженности, разрозненности знаний из различных областей культуры, науки, искусства приходит понимание необратимости процессов взаимосвязи, взаимопроникновения различных сфер духовной деятельности человека, понимание необходимости и возможности **интеграции полученных знаний как условия подготовки к нравственно-ценному выбору способа деятельности**.

Авторы программы стремятся привлечь внимание к вопросам *комплексного, интегративного* изучения и познания явлений искусства в контексте современной духовной культуры, современного человекознания. Явления музыкальные сопоставляются с аналогичными литературными, поэтическими, живописными образами, картинами природы наряду с обращением к миру чувств, к творческому воображению ребёнка.

Наряду с решением образовательных, творческих, просветительских задач педагоги обращаются к *духовно-нравственной сущности* каждого ребёнка. Раскрывая возможности развития и совершенствования интеллектуальных, художественно-творческих, артистических пианистических способностей детей, педагоги развивают художественное мышление,

потенциальный комплекс творческих возможностей ученика и тем самым помогают юному музыканту *самоопределиваться личностно и профессионально*, приобщиться к позитивному восприятию мира, к деятельному, созидательному образу жизни.

Таким образом, учебная деятельность понимается не только как деятельность познавательная, но и *деятельность преобразующая*.

Сочетание музыкального образования с опытом практической творческой деятельности становится основой устойчивой нравственно-ценностной мотивации последующей самостоятельной деятельности выпускников творческого объединения «Детская филармония ДД(Ю)Т».

Цель и задачи программы

Цель данной программы – содействие формированию ориентации учащихся 7–10-го года обучения на активное освоение широкого спектра знаний, умений и навыков и творческую реализацию полученных знаний в процессе концертно-исполнительской, учебно-исследовательской, просветительской деятельности

Обучающие:

- создать благоприятную культурно-образовательную среду как важнейшее условие творческой самореализации учащихся 7-10-х классов на стадии вхождения в сферу продуктивно-творческого уровня;
- совершенствовать опыт практической творческой деятельности (навыки концертно-исполнительской, исследовательской деятельности).

Развивающие:

- развивать познавательный, художественно-творческий, исполнительский потенциал учащихся;
- развивать музыкантское мышление в классе фортепиано.

Воспитывающие:

- создавать условия для становления творческой личности с устойчивой нравственной ориентацией (мотивы самоактуализации, самореализации, духовного самосовершенствования);
- воспитывать личностные представления о высших ценностях человеческого бытия; чувство ответственности за сохранение и развитие духовной культуры – «экология культуры».

Отличительные особенности данной программы

Базовой образовательной программой детской фортепианной педагогики в дополнительном образовании на сегодня являются государственная программа «Музыка», раздел «Фортепиано» Министерства Просвещения СССР 1986 года для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ (автор – Макуренкова Е.П.), примерная вариативная программа для ДМШ и музыкальных отделений ДШИ «Музыкальный инструмент фортепиано» (Москва, 2006 г.). Вместе с тем

современная педагогика предлагает большое количество авторизованных модифицированных программ, направленных на раскрытие различных аспектов творческого потенциала юных музыкантов. Например, программа «Музыкальный инструмент» (фортепиано), созданная доцентом кафедры инструментального исполнительства ПГПУ – С.Г.Мошкарковым (1996 год). Педагогами ДД(Ю)Т разработаны адаптированные программы «Обучение игре на фортепиано», авторы-составители: Феденёва С.А. (2002 год), Сеген С.В. (2005 год), Пономаренко О.Ю. (2006 год). Ведущим отличием авторской программы «Детская филармония ДД(Ю)Т» от вышеназванных программ является следующее: программа «Детская филармония» выходит за рамки типовой программы обучения в классе фортепиано не только в плане временном (дополнительно включены 8-й, 9-й и 10-й годы обучения), в плане содержания образования (она может рассматриваться как программа художественно-творческого, интеллектуального, музыкантского развития юных пианистов), но и в плане реализации комплекса полученных знаний – в практической направленности деятельности педагогов и учащихся.

Несмотря на наличие в нашей стране большого количества муниципальных Детских филармоний (например, в городах – Казани, \Москве, Екатеринбурге, Смоленске, Уфе, Курске), существующих как самостоятельные концертные организации, так и при ДМШ и ДШИ, а также при Центрах детского творчества, образовательные программы данной направленности на сегодня отсутствуют. Этот факт позволяет авторам программы «Детская филармония ДД(Ю)Т» говорить об ее своеобразии и уникальности.

Возрастные особенности детей, на которых рассчитана программа

Данная программа адресована детям 14-17 лет – период, названный в психологии «ранней юностью», период самоидентификации, становления и выбора жизненных приоритетов и духовных ценностей. Этот возраст характеризуется следующими психологическими особенностями:

- развитие воли;
- формирование умения ставить перед собой цели и достигать их;
- развитие мотивационной сферы;
- овладение способами регуляции поведения, эмоционального состояния;
- формирование форм и способов дружеского, избирательного общения.

Известно, что подросток нередко демонстрирует странности поведения – часто замкнут, раним, эмоционально неуравновешен, подвержен частым сменам настроения. Все эти «странности» - зачастую, признаки глубокой внутренней интеллектуальной работы: он что-то сочиняет, придумывает, изобретает. И здесь с необходимостью возрастает роль коллективного общения – источника вдохновения, успеха и творческой радости для ребенка.

Занимаясь по программе «Детская филармония», дети получают уникальную возможность многолетнего творческого, неформального общения друг с

другом, с педагогами, деятелями культуры и искусства. В атмосфере взаимодоверия и творчества созревают наиболее благоприятные предпосылки для личностного роста, для гармонизации эмоциональной сферы подростка.

Создание комфортной психологической среды – залог успешной реализации творческого потенциала юного человека.

В творческом объединении «Детская филармония» занимаются дети, обучающиеся по программе «Хоровое пение» Дворца, а также выпускники, занимающиеся по авторской программе «Детская филармония».

В объединении учащихся «Детская филармония» существует два состава:

Подготовительный уровень – учащиеся 3-6-го года обучения;

Основной уровень – учащиеся 7-10-го года обучения.

Ведущими критериями отбора в творческое объединение являются музыкальные, художественно-творческие, исполнительские, артистические способности и потенциальные возможности детей. Кроме того учитывается желание и личные устремления каждого ребёнка: наряду с детьми, одарёнными пианистически, художественно, в объединении успешно занимаются дети, в круг интересов и увлечений которых входят живопись, поэзия, литература, театр и т.д. Численность **подготовительной** группы в среднем 10-12 человек, **основной** – 10-12 человек.

Психологическое обеспечение программы

Психологическое обеспечение данной образовательной программы осуществляется по следующим направлениям:

- Учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся.
- Психолого-педагогическая диагностика (*приложение 7*).
- Развитие психических процессов обучающихся.
- Оптимизация психических состояний в процессе учебной и концертной деятельности (*см. Гл. III; приложение 6*).

Психологическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в пределах психологической компетенции педагогов и ведется в тесном взаимодействии с психологической службой Дворца творчества.

Сроки реализации программы

(продолжительность образовательного процесса)

Данная программа адресована выпускникам фортепианного отделения отдела «Музыкальное творчество» ДД(Ю)Т, успешно освоившим курс обучения, и рассчитана на 4 года (7-й – 10-й гг.).

Уровневое образование

в классе специального фортепиано

Специфика обучения детей в отделе «Музыкальное творчество» Дворца (класс специального фортепиано) позволяет говорить о наличии и возможности реализации многоуровневый образовательной системы, включающей 4 уровня образования:

Базовые
уровни -
«Школа»

- I – подготовительный / подготовительный класс
- II – репродуктивный / младшие и средние классы
- III – художественно-творческий (или углублённый) / 4–7 классы:
- IV - продуктивно-творческий / 7–10-й классы: основной состав объединения «Детская филармония»

Продолжительность 3-х базовых стадий («Школа») соответствует продолжительности полного образовательного курса (7 лет). Продолжительность третьей стадии (художественно-творческой) в среднем составляет 3–4 года, реже 5 лет (в зависимости от индивидуальных способностей, потребностей и возможностей учащихся). Выход на четвёртый уровень (продуктивно-творческий) происходит в основном в 7–м – выпускном классе студии – в период творческого и жизненного самоопределения юного музыканта. Многолетний опыт показывает, что учащиеся, успешно освоившие базовые уровни, закончившие полный курс обучения (7 лет), продолжают занятия в качестве солистов ДФ (основной состав творческого объединения «Детская филармония»), реализуя собственный духовно-творческий, интеллектуальный потенциал, участвуя в подготовке и проведении концертов ДФ, занимаясь исследовательской деятельностью. Данная программа рассматривает четвёртый образовательный уровень как этап **практической творческой деятельности учащихся, период вхождения в предпрофессиональную сферу.**

Принципы педагогической деятельности

При создании программы авторы руководствовались следующими принципами педагогической деятельности:

- внимание к **возрастным, физиологическим, психологическим** особенностям учащихся, их потенциальным способностям и возможностям;
- **индивидуализация** обучения (диагностика и прогнозирование развития ученика);

- принцип **целесообразности** (доступная учебная и концертно-исполнительская нагрузка, подбор репертуара, формы и методы работы над исполняемыми произведениями);
- принцип обучения **на высоком уровне сложности** (не только техническая, но и художественная сложность, связанная с задачами раскрытия образного содержания произведения);
- принцип **значимости** учебного и концертного материала (подбор художественно ценного, эмоционально привлекательного музыкального материала, соответствующего вкусам и исполнительскому стилю ученика). Направленность на осознание юным музыкантом значимости собственной духовно-практической деятельности, на реализацию социально-значимых исследовательских и культурно-просветительских проектов;
- принцип **развивающего характера обучения** (направленность на формирование приёмов познавательной деятельности, расширение общехудожественного, стилистического кругозора учащегося);
- **инновационно-творческий подход** (формы и методы проведения занятий, концертов; художественно-творческие занятия);
- **интеграция со смежными видами искусств** (комплексное изучение явлений искусства; идея синтеза искусств – в основе концепции Детской филармонии).

Особенности методики обучения и воспитания

Организация учебно-воспитательной работы в рамках комплексной образовательной программы – сложный многоаспектный процесс, требующий постоянного совершенствования, развития и корректировки. В процессе становления творческого объединения определились основные подходы к разработке и реализации **собственной воспитательной системы**, были сформулированы ведущие принципы педагогической деятельности, определены важнейшие ценностно-смысловые ориентации, цель, задачи и результаты воспитательной деятельности, выкристаллизовались формы взаимодействия субъектов воспитательной системы, обозначены ведущие педагогические технологии.

Предложенная воспитательная система направлена на комплексное развитие личности ребёнка и является системой **креативного** типа. Вид системы: **художественная** – определяется ведущими ценностно-смысловыми ориентациями (культурно-нравственные). Структура воспитательной системы творческого объединения «Детская филармония» включает следующие **уровни развития личности**:

- **индивидуальный,**
- **групповой,**
- **коллективный,**
- **предпрофессиональный.**

Вариативность содержания образования отражена в учебном плане основным направлениям:

- 1. Учебная работа в классе специального фортепиано.**
- 2. Развитие художественно-творческого потенциала учащихся.**
- 3. Практическая творческая деятельность учащихся.**

Занятия носят теоретический и практический характер.

Ведущей тенденцией в обучении старшеклассников (на стадии вхождения в сферу предпрофессионального уровня) является ориентация на практическую творческую деятельность.

Основные методы организации занятий

- **Объяснительно-иллюстративный:** основан на объяснении изучаемого материала с подробным педагогическим комментарием частных исполнительских задач;
- **репродуктивный:** основан на *показе* – демонстрации того, как надо сыграть что-либо на инструменте, с последующим исполнением учеником;
- **частично поисковый или эвристический:** ученику предлагается домыслить, доработать самостоятельно фрагмент или часть произведения, основываясь на полученных ранее знаниях, идеях, ассоциациях;
- **проблемный:** основан на принципе сокращения информации, предлагаемой педагогом ученику;
- **исследовательский** – самостоятельный поиск и изучение материала, относящегося к изучаемому музыкальному произведению, теме.

Успешной организации образовательного процесса способствует наличие качественных методических ресурсов:

- ✓ **мини-библиотека** (специальная литература, нотные сборники, литературные и поэтические тексты);
- ✓ **видеотека** (записи концертов Детской филармонии, концертов выдающихся музыкантов-исполнителей, видеофильмы цикла «Путешествия по Европе»);
- ✓ **аудиотека** (СД с записями произведений отечественных и зарубежных композиторов в исполнении известных музыкантов-исполнителей, концертов проекта «Детская филармония приглашает...»);
- ✓ **методические пособия и разработки** педагогов – авторов образовательной программы;
- ✓ **исследовательские творческие работы учащихся**, занимающихся по авторской образовательной программе;
- ✓ **описание индивидуальных образовательных маршрутов** (в индивидуальных планах учащихся);

- ✓ **сценарии концертных программ** Детской филармонии
- ✓ **дидактические пособия** (тематические папки с репродукциями картин художников, живописными работами учащихся класса; раздаточный материал по темам «Мое настроение», «Галерея образов» и т. д.).

Формы и режим занятий

Занятия с детьми основного состава проводятся **индивидуально** (класс специального фортепиано) и в **группах** (художественно-творческие занятия; класс ансамбля; сценическое мастерство). Продолжительность одного учебного занятия – 45 минут. Репетиционные занятия на сцене проходят в соответствии с *планом организации и проведения мероприятия* театрализованного концерта, музыкального вечера, тематической программы и т. д.).

Учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных потребностей и возможностей ученика, его возрастных, физиологических и психологических особенностей.

Мониторинг образовательных результатов

В основе авторской образовательной программы «Детская филармония ДД(Ю)Т» - **концепция комплексного музыкального развития, обучения и воспитания учащихся.**

Мониторинг образовательной деятельности учащихся класса ведется на протяжении всего курса обучения ученика и включает следующие виды диагностики:

- **начальная** (входная) диагностика (сентябрь);
- **промежуточная** (декабрь);
- **итоговая** (апрель, май);

Системный контроль образовательных результатов учащихся подготовительного состава творческого объединения «Детская филармония ДД(Ю)Т» осуществляется в соответствии с требованиями образовательной программы класса фортепиано (1-й -7-й гг. обучения) и с ежегодным «Графиком академических концертов и экзаменов», утвержденным педагогическим советом отдела «Музыкальное творчество» ДД(Ю)Т. Выступления учащихся на академических концертах (2 раза в год), прослушиваниях (за I и II полугодия) и экзаменах (переводной – 4-й класс, выпускной – 7-й класс) оцениваются по пятибалльной системе (оценки выставляются в классных журналах педагогов и в «Индивидуальных планах» учащихся).

Формами **начальной диагностики** для вновь пришедших в класс детей являются: **собеседование, прослушивание, выполнение творческих заданий** (например, подбор по слуху небольших песенок и сочинение собственных стихов к ним). В первоначальный период обучения ребенка используются **игровые** формы входной диагностики (музыкально-дидактические, сюжетно-

ролевые игры). По итогам входной диагностики педагогом разрабатывается индивидуальная образовательная траектория обучения и развития юного пианиста, определяются перспективы участия ученика в творческом объединении «Детская филармония».

Промежуточная диагностика позволяет оценить уровень освоения учеником необходимых знаний, умений и навыков, наметить пути решения общих и частных образовательных задач, наметить виды деятельности, стимулирующие познавательную и творческую активность ребенка. Формой промежуточной диагностики деятельности ученика может быть участие в конкурсах, концертах Детской филармонии и т. п. Здесь определяется уровень мотивации ребенка к концертной и художественно-творческой деятельности, уровень готовности ученика к дальнейшей концертно-исполнительской деятельности (в качестве солиста ДФ, участника камерного или фортепианного ансамбля или ведущего концерта).

Итоговая диагностика – предоставление результата образовательной деятельности ученика. Учащиеся 7-го класса сдают выпускной экзамен с последующим вручением «Свидетельства» об окончании полного курса обучения. Учащиеся 8-10-го классов, занимающиеся по программе «Детская филармония ДД(Ю)Т», оцениваются по результатам конкурсных прослушиваний и концертных выступлений различного уровня (городской, краевой, Российской, международной), по результатам участия в научно-практических конференциях, конкурсах исследовательских, творческих работ.

Формы подведения итогов реализации программы

Основными формами подведения итогов обучения по данной программе являются:

- публичное выступление ученика в качестве солиста ДФ, участника фортепианного и камерного ансамбля, в качестве ведущего концертных программ ДФ;
- участие в конкурсных прослушиваниях и мастер-классах различного уровня;
- создание авторского реферата, стендового доклада или презентации по исследовательской теме;
- представление тематической творческой работы;
- разработка и создание сценария концертной программы ДФ.

Публичное выступление и самостоятельная исследовательская работа ученика подводят итог всей проделанной в классе работы, обязывая и учащегося и педагога к возможно более высокому её качеству, требуя особой законченности и рельефности выявления замысла, заставляет учащегося максимально использовать свои интеллектуальные и исполнительские качества.

Условия реализации программы и необходимое ресурсообеспечение

Для реализации данной программы существуют следующие объективные условия:

- историко-культурный контекст г. Перми как одного из крупнейших культурных центров Уральского региона;
- культурно-образовательное пространство ДД(Ю)Т с динамично развивающейся многопрофильной системой уровневого дополнительного образования;
- наличие в ДД(Ю)Т квалифицированного педагогического коллектива, современной научно-методической базы;
- функционирование во Дворце уникального исторического Концертного зала, на сцене которого в разные годы выступали выдающиеся музыканты XX столетия;
- создание в 1995 г. Детской филармонии, призванной использовать самые разнообразные формы работы с детьми младшего, среднего и старшего возраста;
- создание творческого объединения учащихся средних и старших (7-10) классов – «Детская филармония ДД(Ю)Т»;
- многолетнее творческое сотрудничество педагогов и учащихся ДФ и Дворца с педагогами и студентами Пермского музыкального колледжа, Пермского государственного института культуры, Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Сотрудничество со специалистами Пермского краевого краеведческого музея, Пермской государственной художественной галереи, солистами хора и оркестра «MUSICAETERNA» Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, деятелями искусств и культуры города, России, педагогами и учащимися ДМШ и общеобразовательных школ города;
- традиции Детской филармонии, контакты с общественностью и родителями, связи с выпускниками – солистами Детской филармонии, с детскими и юношескими творческими коллективами Прикамья.

Одним из важнейших условий успешной реализации образовательной программы является наличие качественной, комфортной **предметно-развивающей среды**. Успешной организации и осуществлению образовательного процесса во многом способствует **наличие необходимой материально-технической базы**: коллектив творческого объединения «Детская филармония» располагает оборудованным кабинетом – «Детская филармония» (каб. № 325).

В кабинете имеются все необходимые условия для учебных занятий по классу фортепиано и художественно-творческих занятий по авторской программе. Кабинет оснащен необходимым учебным оборудованием: два фортепиано, музыкальный центр, телевизор и DVD-приставка. Проведен качественный, дизайнерский ремонт кабинета (в стиле музыкально-литературной гостиной).

Кабинет является не только учебным классом, но и мини-сценой, Музыкальной гостиной, где проходят музыкально-литературные программы для школьников, творческие встречи с известными музыкантами-исполнителями, студентами и преподавателями ВУЗов и СУЗов, научно-практические семинары педагогов-пианистов города, учебные академические концерты и итоговые экзамены, концерты для родителей, конкурсы и фестивали юных пианистов Дворца.

В фойе Музыкальной гостиной Детской филармонии расположены тематическая стендовая экспозиция «История Детской филармонии в афишах, автографах и фотографиях 1995 – 2016 гг.», выставочные витрины ДФ, где представлены Дипломы юных исполнителей – солистов ДФ, автографы известных музыкантов Прикамья, России, зарубежья, программы и элементы реквизита театрализованных концертов.

Музыкальная гостиная ДФ разделена (условно) на две зоны: концертная (сценическая) и зрительская. Соответственно, каждый ученик может почувствовать себя и в роли музыканта-исполнителя, и в роли слушателя, прийти к пониманию исполнительских, артистических и акустических задач в процессе подготовки к концертному выступлению. Таким образом, дети имеют прекрасную возможность ощутить пространство будущей большой сцены, где позднее им предстоит выступить в качестве солистов-исполнителей, чтецов и ведущих концертных программ.

Обеспечение качественных современных условий для проведения учебных, художественно-творческих занятий и концертных программ является важным фактором стабильного успешного развития и творческого продвижения юных музыкантов-исполнителей.

Всё это создаёт возможности для успешной реализации данной программы, отвечающей, по мнению авторов, требованиям и задачам современной педагогики.

Сводный учебный план (час.)

№ п/п	На одного ученика	Год обучения											
		VII			VIII			IX			X		
	Содержание и виды работы	Общее кол-во час	Теория	Практика									
I	Учебная работа в классе специального фортепиано:												
	- работа над игровыми приёмами, упражнениями, совершенствованием пианистического мастерства	15	3	12	10	3	7	10	2	8	10	2	8
	- работа над произведениями в разной степени готовности	30	5	25	35	5	30	35	3	32	35	2	33
	- чтение нот с листа, транспонирование	5	1	4	5	1	4	5	1	4	5	1	4

II	Развитие художественно-творческого потенциала учащихся: 1) художественно-творческие занятия - индивидуальные - групповые 2) лекции-концерты, музыкальные гостиные, творческие встречи, концерты	8	2	6	4	2	2	4	2	2	4	1	3		
		6	2	4	8	2	6	8	2	6	8	2	6		
		8	-	8	10	-	10	10	-	10	10	-	10		
		итого		72	13	59	72	13	59	72	10	62	72	10	62
III	Практическая творческая деятельность учащихся: 1) научно-исследовательская деятельность учащихся - индивидуальные занятия (работа над исследовательской темой в рамках подготовки к НПК) - групповые занятия (совместная работа над исследовательской темой, проектом)	6	2	4	6	2	4	5	2	3	5	2	3		
		3	1	2	3	1	2	4	2	2	4	2	2		
		итого		9	3	6	9	3	6	9	2	7	9	2	7
		2) концертно-исполнительская деятельность учащихся: а) исполнительское мастерство - работа с литературой, нотными материалами, аудио- и видеозаписями - репетиционные занятия на сцене - фортепианный ансамбль, Аккомпанемент б) сценическое мастерство (работа по подготовке тематических концертов Детской филармонии)	3	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-	3	
10	-		10	10	-	10	9	-	9	9	-	9			
9	-		9	9	-	9	10	-	10	10	-	10			
4	-		4	4	-	4	4	-	4	4	-	4			
итого			26	-	26	26	-	26	26	-	26	26	-	26	
всего		98			98			98			98		98		

Глава I.

УЧЕБНАЯ РАБОТА В КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ

В основу представленной программы положена концепция комплексного музыкального развития, воспитания и обучения учащихся.

Основными задачами обучения в классе фортепиано являются воспитание и развитие всего комплекса музыкальных данных учащихся, совершенствование

музыкальных способностей и пианистической подготовки (музыкального слуха, чувства ритма, памяти, двигательных навыков, музыкантского и художественного мышления).

Что такое фортепианная школа?

Школа пианиста – это методы познания художественной образности произведения и методы технологического воплощения художественных идей на инструменте.

Данный раздел программы посвящён учебной работе юного пианиста (на стадии вхождения в предпрофессиональную сферу).

В своей педагогической практике авторы программы опираются на методические рекомендации и репертуарные требования типовых программ класса специального фортепиано для ДМШ, ДШИ и музыкальных колледжей.

Обучение учащихся в классе фортепиано представляет собой сложный многоаспектный процесс, который предполагает реализацию следующих учебных задач:

- направленное и углублённое ***пианистическое и общемузыкальное развитие*** ученика;
- обращение к его ***интеллектуальным возможностям*** (воспитание музыкантского мышления в атмосфере глубокого понимания языка музыки);
- углублённое ***освоение средств художественной выразительности*** (музыкальный образ, звук, ритм, фактура, динамика и т. д.);
- расширение рамок ***стилистического образования*** ученика (воспитание диалектического отношения к тексту и музыкальным интерпретациям);
- развитие мотивации ученика к ***осознанной пианистической работе.***

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Составление индивидуального плана

Индивидуальное воспитание в классе фортепиано проводится на основе продуманного плана. ***Индивидуальный план*** является индивидуальным маршрутом развития ученика. Здесь отражены основные задачи профессионального и творческого роста ученика с учётом индивидуальных психических, возрастных особенностей, уровень общего развития, а также намечены перспективы его дальнейшего музыкального воспитания и участие в учебных и концертных мероприятиях, конкурсах, музыкальных вечерах Детской филармонии.

План – это не только репертуарный список произведений, намеченных к изучению, но и ***педагогический диагноз и прогноз.***

Подбор репертуара осуществляется в соответствии с интересами, вкусами и пианистическими возможностями ученика, а также с учётом сезонных концертных программ Детской филармонии ДД(Ю)Т. Учащиеся активно участвуют в выборе.

Наряду с освоением определённого круга произведений, соответствующих требованиям данного класса, в программу учащихся включены произведения **концертного репертуара** (приложение 5) высокохудожественной и исполнительской сложности, близкие им по образам и настроению. Это даёт возможность максимального раскрытия всего потенциала исполнительских качеств учащихся.

Ряд произведений, включённых в репертуар, разучивается эскизно. Помимо произведений, которые учащиеся изучают детально, они знакомятся с музыкальной литературой как сольной, так и ансамблевой в оригинале и переложениях.

Основу учебного материала составляют русская и зарубежная классика, музыка романтического плана, пьесы современных композиторов и джазового стиля.

В репертуар каждого учащегося включены произведения, различные по содержанию, форме, стилю и фактуре, а также 1-2 произведения несколько повышенной сложности и разные по характеру. Учитывается практическая подготовленность учащегося к разрешению достаточно сложных пианистических задач, а также настойчивость и воля ученика к успешному преодолению новой для него трудности.

Организация занятия

Индивидуальное занятие в классе фортепиано представляет собой основную форму работы с учеником. Учебное занятие – это проверка состояния работы ученика на данный момент и обеспечение её успешности в дальнейшем. На уроках подводятся итоги домашних занятий и даётся творческий материал для последующей работы.

Содержание занятия

- психологический настрой (создание благоприятной атмосферы на занятии, побуждение ученика к работе, создание ситуации успеха);
- упражнения (физические для разминки рук, пальцев, корпуса; фиксация прочности посадки за инструментом; на инструменте – игра упражнений, гамм, аккордов и арпеджио (по необходимости));
- работа над произведениями в разной степени готовности;
- чтение с листа, игра в ансамбле в 4 руки;
- концертмейстерская практика в ансамбле с певцом или инструменталистом;
- транспонирование и подбор по слуху;
- ознакомление ученика с творчеством композиторов, эпохой и стилем данного произведения, музыкальной терминологией и указаниями в нотах;
- работа с метрономом, аудио- и видеозаписями;

беседы (общение, дискуссии с педагогом и сверстниками по вопросам музыкального исполнительства).

Контроль за качеством обучения

Концертная деятельность в учебном процессе: контрольный урок, технический зачёт, академический концерт, экзамен, творческий вечер класса.

Методы индивидуальной работы с учащимися

- **Показ** – демонстрация того, как надо сыграть что-либо на инструменте;
- **словесное пояснение**, стимулирующее теоретическое осмысление учеником музыкального произведения;
- **проблемное обучение**, основанное на принципе сокращения информации, предлагаемой педагогом ученику.

РАБОТА НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Работу над музыкальным произведением условно можно поделить на 3 этапа:

I Ознакомление с произведением в целом и его разбор;

II Сочетание общих и частных задач в работе над произведением;

III Работа над единым целым, воплощение общего исполнительского замысла.

Работа над произведением должна рассматриваться как приобщение учащихся к миру прекрасного, как шаг к раскрытию его творческой индивидуальности.

Цель работы – содержательное, яркое, технически совершенное исполнение.

I. Начальный этап работы над музыкальным произведением

- Ознакомление с произведением по собственному просмотру учеником фортепианной литературы, по игре сверстников, записям, концертным исполнением и т. д.;
- восприятие в общих чертах его музыкального содержания, определение формы, структуры сочинения;
- чтение с листа;
- тщательное прочтение текста, грамотный, музыкально-осмысленный разбор с анализом авторских указаний;
- вслушивание в музыку, внимание к фразировке, цезурам, «дыханиям» между фразами и т. д.;
- выбор аппликатуры, педали;
- игра наизусть и по нотам.

II. Сочетание общих и частных задач в работе над произведением

Основным условием успешности работы являются:

- *осмысленность* занятий;
- *умение слушать* свою игру;
- *слуховое представление* конкретной звуковой цели;
- *определение основных трудностей*, как следствие – вычленение сложных построений или отдельных элементов музыкальной ткани, сосредоточение на них внимания;
- *осознание первоочередных задач* и путей их разрешения;
- *постоянный контроль качества звучания* и подчинение музыкальному смыслу всей работы (в том числе узкотехнической).

Общие проблемы II этапа работы:

- ***Звучание инструмента***
Полнота мягкость и сочность звука, его протяжённость достигается при умении ученика пользоваться возможностями фортепиано и собственными руками.
- ***Фразировка***
Фразировка требует понимания выразительной роли структуры произведения, умения воспринять фразу как цельное построение.
- ***Динамика***
Её богатство зависит от точности образного содержания и мастерства исполнителя.
- ***Агогика***
«Темповые отклонения подчинены определённой закономерности. Каждое отклонение снова в дальнейшем уравнивается...» (С. Фейнберг).
- ***Аппликатура***
Удобной может считаться та аппликатура, с помощью которой лучше всего можно выразить авторскую мысль.
- ***Педализация***
Педалью всегда управляет только слух.

Принципы технического овладения произведением:

- поиск оптимальных, удобных для исполнения пианистических движений учащегося;
- автоматизация движений (быстрая двигательная ориентация на клавиатуре);
- «экономия» пианистических движений (минимум в сочетании обязательной пианистической свободой играющего).

III. Работа над целостностью исполнения произведения

Воспитание у ученика способности слышать, понять драматургию произведения и умение его исполнить (в частности, умение «горизонтально

мыслить» и «мыслить вперёд», предвосхищая реально слышимое) – необходимый раздел обучения.

Поиск собственной интерпретации

Состояние работы на заключительной стадии позволяет окончательно установить общий и исполнительский план произведения, соразмерить различные его детали (установить главные выразительные моменты сочинения, заострить на них внимание).

Осознанию исполнительских намерений может помочь:

- знакомство с записями данного произведения (аудио- и видеозапись);
- уточнение темпа (определению темпа способствуют авторские указания, понимание характера произведения, его стиля);
- определение временного пульса произведения (основные единицы длительности) для метроритмической точности исполнения.

Завершение работы над произведением

Необходимым условием для полноценного исполнения музыки учащимся является состояние внутренней раскрепощённости, творческой свободы, особого сближения с миром образов изучаемых произведений.

К окончанию работы над произведением тщательное изучение деталей заканчивается и учащийся получает возможность свободно исполнять, сосредотачиваясь лишь на самой музыке.

Творческие намерения ученика – сплав его собственного восприятия этой музыки, отношения к ней и понимание её педагогом и их совместной работы.

Публичное выступление ученика подводит итог всей проделанной в классе работы, обязывая и учащегося и педагога к возможно более высокому её качеству, требуя особой законченности и рельефности выявления замысла, заставляет учащегося максимально использовать свои исполнительские качества.

Исполнительская яркость

Понятие «***исполнительская яркость***» включает непременно умение воспринимать и передавать с не меньшей внутренней направленностью лиричность, задушевность, философскую углублённость, бесконечное разнообразие состояний.

Воспитание образного восприятия произведения, творческого отношения к произведению и исполнительской воли – целостный процесс.

Яркость исполнения качество, связанное с эмоциональным началом, оно наиболее успешно развивается при работе над произведениями, требующими от исполнителя так называемого «эмоционального разворота».

Игра учащегося может быть яркой только при наличии у него собственных исполнительских намерений, необходимого владения инструментом и исполнительской воли, позволяющей довести эти намерения до слушателя.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ

В КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО

Предполагается, что, пройдя обучение по данной программе, учащийся:

- ✓ обладает достаточно широким *музыкантским кругозором* (владеет основами знаний по вопросам музыкального стиля, формы, фактуры, ритма, динамики, агогики, артикуляции, мелодического и гармонического языка, педализации);
- ✓ имеет устойчивую мотивацию к *осознанной пианистической работе*;
- ✓ умеет грамотно работать *с нотным текстом* (точное следование авторским указаниям; развитое «вертикальное» и «горизонтальное мышление» и т. п.);
- ✓ владеет навыками *чтения с листа, транспонирования, ансамблевого исполнительства*;
- ✓ имеет *собственные исполнительские намерения и художественные взгляды*.

Глава II

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ

Художественные цели в любом искусстве бесконечно разнообразны. Именно это разнообразие целей ставит перед педагогом-музыкантом целый комплекс творческих и технологических задач.

В педагогической практике нередки случаи, когда ученик, обладая хорошим багажом так называемой «спортивной» техники, бессилён применить её к звуковому образу. Подобная «технологизация» вырастает в одну из серьёзнейших проблем обучения.

Здесь можно говорить о самой постановке музыкального образования, недостатке общекультурного, интеллектуального развития юных исполнителей, слабом знании учащимися истории искусства, литературы и т. п.

Важно помнить, что мы не только учителя игры на фортепиано, а прежде всего учителя МУЗЫКИ, призванные воспитать в наших детях КУЛЬТУРУ исполнения и КУЛЬТУРУ слушания, воспитать слушателей, способных воспринять мысли великих композиторов в их стройности и глубине.

Именно эти причины побудили авторов программы обратиться к проблеме воспитания и развития художественного мышления в классе фортепиано, к развитию и совершенствованию художественно-творческого потенциала учащихся.

В чем заключается смысл обучения? В воспитании *самостоятельности мышления*. Важно расположить ученика к познанию. Важно разбудить *творческое воображение* ученика, постоянно помня, что в детстве все

гениальны. При правильно организованном процессе музыкального обучения и воспитания в классе фортепиано учебная деятельность становится творческой. Ученик, открывая для себя новое, ранее не известное, пытается переосмыслить познанное и творчески воплотить в собственной художественно-творческой деятельности. От того, насколько мышление детей наполнится образным видением и ассоциативными связями, зависит успех в учёбе и развитии общих способностей.

Связи музыки, живописи, литературы, театра многоплановы и разносторонни. Идеи комплексного взаимодействия искусств в учебном процессе приобретают особую значимость и актуальность.

В основе данной программы лежит принцип, связанный с ***образным и тематическим единством – интеграцией различных видов искусства*** в процессе обучения и воспитания юных музыкантов.

Развитие художественно-творческого потенциала учащихся направлено на:

- формирование целостного знания о связи искусства с деятельностью и жизнью человека;
- накопление нравственно-эстетических впечатлений от общения с искусством;
- развитие интегративных качеств мышления и художественного восприятия («ассоциативный синтез»);
- воспитание и развитие художественного мышления;
- воспитание устойчивой мотивации к художественно-творческой деятельности.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

- Индивидуальные творческие маршруты (отражены в индивидуальных планах учащихся);
- лекции, учебные беседы, литературно-музыкальные вечера, музыкальные гостиные (*приложение 2*);
- совместное посещение филармонических концертов, выставок, музеев, художественной галереи и т. п. (с последующим обсуждением в классе);
- художественно-творческие занятия (групповые и индивидуальные).

ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ

Воспитание и развитие художественного мышления в классе фортепиано ведётся по 3-м основным направлениям:

- I. Работа над художественным образом;
- II. Развитие ассоциативного мышления;

III. Расширение общехудожественного и стилистического кругозора.

Работа над художественным образом

Музыка не адекватна слову, образу, идее. В каком-то отношении она конкретнее и одновременно шире их. «Образ и мысль как бы тонут в глубинах художественного содержания, не в силах запомнить весь его объём, пояснить всё его значение. Музыка может многое выразить и раньше и после слова. (С. Фейнберг).

Вместе с тем ясно, что в музыке скрыты, могущественные силы образной выразительности. В своей каждодневной практике педагоги-пианисты в большинстве своём имеют дело с инструментальными сочинениями, направляющими воображение по определённому руслу. И как не убедительны эти образы, важно помнить, что это лишь одно из множества толкований, что всегда может быть предложена другая художественная концепция музыкального произведения – зрительная, поэтическая, сюжетная. Эти образы, раз найденные, обладают большим постоянством и властью, они усиливают эмоциональную сторону восприятия, помогая организовать план интерпретации.

Работа над художественным образом ведётся на протяжении всего курса обучения юного пианиста и является ведущим направлением в процессе развития художественно-творческого потенциала ребёнка.

Главное в работе со старшеклассником – направленность на *размышление* о характере, настроении исполняемой музыки, поиск образов, адекватных найденному характеру, настроению пьесы. *И роль педагога-пианиста – в создании художественно-творческой, интеллектуальной атмосферы урока*, в приглашении ученика к профессиональному музыкантскому диалогу, в создании атмосферы понимания языка музыки.

Творческие задания по теме «Работа над художественным образом»:

- ***поиск заглавия, названия*** к исполняемому музыкальному произведению (например, к этюду, пьесе, прелюдии и т. п.);
- ***домысливание «программы»*** музыкального произведения: сочинение стихов, сказок, новелл, написание сочинений-размышлений, рассказов-фантазий, навеянных исполняемым произведением;
- ***«словесное рисование»***. Красочное словесное описание исполняемой музыки, живописное видение образного строя музыкального сочинения, поиск адекватного словесного выражения возникшему художественному впечатлению;
- ***рисование музыки***. Изобразительное воплощение музыкального текста, т. е. передача средствами живописи или рисунка общего настроения музыкального произведения;

- **хореографическая или пластическая импровизация.** Поиск пластического образа, адекватного образной, эмоциональной программе музыкального произведения;
- **оркестровое слышание.** Поиск элементов оркестрового звучания в произведениях, написанных для фортепиано (например, сочинения венских классиков и т.д.);
- **театрализация музыки.** Выбор костюма, манеры сценического поведения, соответствующих художественному образу, настроению исполняемой музыки.

Развитие ассоциативного мышления

Развитие художественного мышления ученика предполагает оптимизацию ассоциативного мышления, эмоциональной отзывчивости, творческого воображения и фантазии путём соотнесения с реальным опытом и знаниями ребёнка. Воздействие музыки, литературы, живописи, хореографии (в их совокупности) на эмоциональную сферу учащегося пробуждает стремление к ассоциативным параллелям между пространственными, временными, словесными видами искусства, создает благоприятные условия для развития и обогащения духовного мира юного музыканта.

В определённом возрасте (12–лет) у детей часто возникают зрительные ассоциации сюжетного характера, играющие важную роль в осмыслении и переживании художественного образа. Следует отметить, что зрительные образы, поэтические аналогии, экскурсы в область изобразительного искусства рассматриваются не как попытка словесного пересказа того или иного музыкального произведения, задача здесь иная – возбудить **ассоциативное мышление** и тем самым вызвать **эмоциональный отклик**.

Развитие ассоциативного мышления направлено на:

- формирование ассоциативных представлений и связей музыкальных образов с жизненными явлениями;
- нахождение ассоциативных параллелей образно-эмоционального содержания музыки и живописи;
- формирование звуковых представлений о видимом мире – путь, приобщающий ученика к специфике музыкального мышления (здесь происходит формирование стойких ассоциаций, ведущих к осмыслению выразительного значения различных музыкальных средств); *
- формирование собственного отношения к явлениям окружающего мира, потребности и способности передать это отношение средствами музыки (давая определение характеру и настроению музыкального произведения, ученик неизбежно ассоциирует их с кругом человеческих эмоций и, в частности тех, которые были осознаны им)

Расширение общехудожественного и стилистического кругозора

Восприятие музыки – сложный, многоуровневый процесс, включающий физическое слышание музыки, её понимание, переживание и оценку. И едва ли не с первых шагов юного музыканта педагог-пианист призван обращаться не только чувству, эмоциям ученика, но прежде всего – к его **интеллектуальным возможностям**. Способность ученика осмысленно воспринять (понять и пережить) и исполнить то или иное музыкальное произведение во многом обусловлена духовными потребностями и интересами, эстетическими идеалами, степенью художественного развития, музыкальным опытом юного пианиста

Следует отметить, что нотная запись часто представляет собой редакцию с некоторой трансформацией композиторского замысла, поэтому в арсенале юного исполнителя должен быть не только нотный текст, но и всё, что может помочь составить полную картину о произведении и его авторе: музыкально-критическое и мемуарное наследие, воспоминания современников, звуко- и видеозапись.

ФОРМЫ И ВИДЫ УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Художественно-творческие занятия)

Содержание и структуру предлагаемых занятий авторы рассматривают в контексте различных видов искусства как один из современных вариантов занятий, как путь творческого общения учителя с учеником.

Благодаря интегрированным занятиям становится возможным функционирование **системы взаимодействия видов искусства в учебной, научно-исследовательской, концертно-исполнительской деятельности учащихся**, эффективное эстетическое воздействие на формирование художественных интересов и потребностей детей, эвристическое развитие учащихся.

Содержательные принципы построения занятий

- **Создание целостного представления об искусстве**

Построение занятия на основе комплексного использования произведений различных видов искусства.

- В основу построения занятий положено **тематическое построение занятий**, система «сквозных» тем и ключевых понятий в области искусства, культуры

система «сквозных» тем и ключевых понятий в области искусства, культуры.

- **Построение тематики занятия на основе контрастного сопоставления художественных произведений.**

- **Целостность теоретической и практической творческой деятельности учащихся.**

Приёмы построения творческих заданий

Система творческих заданий строится в 2-х направлениях:

- 1) обращение к жизненным примерам, впечатлениям ученика;
- 2) обращение к произведениям искусства, в которых запечатлены знакомые учащимся образы, явления, ситуации.

I. Задания на выявление образно-тематического единства различных художественных произведений, объединённых по общим признакам (стилистическое единство, жанр, сюжет и т. д.)

Приём №1. Синтезация различных образных решений в пределах одного и того же сюжета:

Например: «Образ родной природы» в картинах И.Левитана, А.Саврасова и др.; «Весна» в произведениях Э.Грига, П.Чайковского, Ф.Тютчева, А.Фета и др.

Задания развивают ассоциативность мышления, навыки художественного обобщения, формируют способность художественного познания мира.

Приём № 2. Нахождение «различного в сходном»

Сопоставление замыслов музыкальных, литературных и художественных произведений для развития способности находить внутренние эмоциональные связи в различных творениях искусства, близких по замыслу и в то же время отличающихся образным решением (например, творчество художников, музыкантов и поэтов – импрессионистов).

Приём №3. Сравнение различных способов художественного воплощения одного и того же сюжета

Например, «Сказка о царе Салтане» А.Пушкина и Н.Римского-Корсакова, живописные полотна М. Васнецова. Врубеля.

II. Задания на нахождение ассоциативно-образных связей

Приём №1. «Галерея образов» – выбор ассоциативно-образного ряда (например, в разговоре о драматургии сонаты, симфонии, о контрасте тематического материала главной и побочной партий – обращение к контрастным образам – воображаемым и реальным), символическим обобщениям (например, «судьба и мольба» и т.п.)

Приём №2. «Цветовое восприятие музыки»

Обращение к творчеству К. Чюрлёниса. Задание на сопоставление живописных полотен художника – «Соната моря», «Соната солнца», «Соната весны» и симфонических поэм «Море», «В лесу». Цвет, ритм в музыке и живописи Чюрлёниса. Поиск гармонии звуков и красок.

Тематика художественно-творческих занятий

- **«Интонация в музыке, живописи, слове, пластике»**

Интонация – одно из важнейших музыкально-теоретических понятий. С интонацией связано воплощение художественного образа в искусстве. Интонационная сущность каждого из искусств – одна из основных связующих нитей, объединяющих различные виды искусства между собой.

- **«Интонационное развитие музыки»**

Знакомство с творческой лабораторией композитора, дирижёра, музыканта-исполнителя.

- **«Времена года»**

Обращение к различным художественным воплощениям сходных явлений природы. Например, осень в стихах М.Лермонтова, А.Пушкина, И.Бунина, К.Бальмонта, Ф.Тютчева; «Осенняя песнь» из цикла «Времена года» П.Чайковского и «Золотая осень» И.Левитана.

- **«Мир образов Э.Грига»**

Исполнение педагогами и учащимися фортепианных миниатюр Грига; разговор о программной музыке; художественные параллели: лирика Г.Х.Андерсена, Б.Бьёрнсона, Г.Ибсена и «Лирические пьесы» Грига. Художественные особенности григовских произведений, черты стиля, обращение к творчеству композитора (вокальная лирика, концерт для фортепиано с оркестром, музыка к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт»).

- **«Музыка в жизни Марины Цветаевой»**

Поэт в контексте эпохи (истории, музыкальной культуры). Анализ художественных особенностей поэзии М.Цветаевой (разговор о музыкальности стиха и лейтмотивах творчества поэта); чтение стихов, исполнение и прослушивание любимых музыкальных сочинений М.Цветаевой.

- **«Только один Бах» (клавирное творчество для детей и юношества)**

Исполнение учащимися произведений Баха, знакомство с баховскими клавирными циклами; обращение к баховской эпохе и художественной культуре XVII–XVIII вв. (живопись, архитектура и т.п.); черты стиля музыки Баха, музыкальные инструменты эпохи барокко, разговор о символике Баха.

- **«Живописная музыка»**

Разговор о выразительных и изобразительных средствах музыкального языка. Обращение к программной музыке (например, рисунки В.Гартмана и цикл «Картинки с выставки» М.Мусоргского;

«живописные» музыкальные полотна Н.Римского-Корсакова, А.Лядова, К.Чюрлёниса).

- **«Музыка – живопись – жизнь»**

Нахождение внутренней связи не только между музыкой и живописью, но между этими искусствами и жизнью (например, сравнение трёх произведений искусства, посвящённых одной теме и носящих одинаковое название: триптих П. Корина «Александр Невский», кинофильм С.Эйзенштейна и кантата «Александр Невский» С.Прокофьева).

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ

Предполагается, что, пройдя обучение по представленной программе, учащийся владеет навыками:

- ✓ образного восприятия музыкального произведения;
- ✓ нахождения ассоциативных параллелей образно-эмоционального содержания музыки и живописи;
- ✓ сравнительного анализа художественных произведений;
- ✓ выполнения творческих заданий, в т. ч. импровизации (речевой, изобразительной, пластической и т. п.) на заданную тему, сюжет и т. д.;
- ✓ имеет устойчивую мотивацию к художественно-творческой деятельности, к расширению общехудожественного и стилистического кругозора.

Глава III

ПРАКТИЧЕСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ

Образовательная деятельность учащихся, занимающихся по данной программе, реализующей возможности интеграции знаний по смежным областям культуры, искусства, обеспечивает **творческое применение** полученных знаний в новых условиях, формирование **духовно-нравственных позиций**, определяющих культуру личности, её статус в обществе.

Авторы программы считают принципиальным, что лишь в том случае, когда дети вовлечены в **реальную концертно-просветительскую, исследовательскую работу**, позволяющую закрепить полученные знания, сформировать опыт практической творческой деятельности, можно говорить о результативности обучения и воспитания в целом.

В данном разделе программы представлены два направления практической творческой деятельности учащихся:

- **исследовательская деятельность;**
- **концертно-исполнительская деятельность.**

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ

Представленная программа целевым назначением предполагает создание необходимых условий для самореализации учащихся 7-9 года обучения, развитие познавательных потребностей детей с целью вхождения в среду интеллектуально-поисковой деятельности, способствует созданию атмосферы интеллектуального общения детей в среде сверстников, близких по духовным и познавательным потребностям.

Вхождение в среду учебно-исследовательской деятельности начинается для многих участников творческого объединения в **V-VI** классах студии. **К концу 6 года обучения учащимися освоены навыки:**

- самостоятельной работы с книгой (литература вопроса, энциклопедии, словари);
- владения профессиональной лексикой музыканта (в объёме программы музыкальной школы);
- работы над рефератом, творческой темой;
- выступления на научно-практической конференции, семинаре и т.п.

VII-VIII годы обучения

Данный этап деятельности учащихся можно условно назвать **углублённым**. Здесь подразумевается накопление потенциала знаний об искусстве, истории культуры, знакомство с основами искусствоведческих, историко-краеведческих, эстетических знаний.

На этом этапе акцентируется внимание на развитие навыков самостоятельной поисковой, исследовательской работы (умение найти, проанализировать, обобщить и оформить письменно собранный материал). Активно осваивается лексика и стилистика языка науки.

При этом основное внимание руководителей исследовательских работ направлено на формирование устойчивой мотивации к расширению общехудожественного, общекультурного кругозора, к стремлению на практике применять полученные знания.

Формы работы и виды деятельности учащихся

- **самостоятельная работа:** поисковое домашнее задание (с последующим обсуждением его результатов); мини-доклад, обзор литературы вопроса, тематический библиографический поиск; характеристика произведения искусства (анализ формы и художественного содержания произведения); работа над исследовательской темой (в рамках подготовки к научно-практической конференции);

- **групповая работа:** тематические занятия в классе, музее, библиотеке; тематические экскурсии; совместная работа над исследовательской темой, проектом; подготовка выступления на научно-практической конференции с последующим участием в НПК; консультации, встречи с преподавателями профильных вузов, специалистами – научными сотрудниками учреждений культуры, деятелями искусств, культуры; разработка сценариев литературно-музыкальных гостиных, лекций-концертов, тематических концертов Детской филармонии (на материалах исследовательских работ учащихся); подготовка и оформление стендовых докладов, экспозиций.

IX-X годы обучения

Данный этап авторы программы условно называют *творческим*. На этом этапе одной из ведущих задач является усиление *индивидуального* начала, связанного с творческим и личностным самоопределением ученика (учащиеся заканчивают полный образовательный курс музыкальной студии, в связи с этим освобождается дополнительное время для занятий исследовательской деятельностью). Усиление индивидуального подхода реализуется прежде всего в самой системе выбора. Каждый ученик 8-9 года обучения имеет право выбрать:

- уровень освоения того или иного предмета, темы (уровень общекультурный или углублённый);
- вид самостоятельной исследовательской работы за год (реферат, творческая работа, тематический творческий проект, стендовый доклад и т. п.).

Одним из приоритетных направлений деятельности педагогов и старшеклассников объединения является обращение к социально значимым исследовательским проектам, темам, в частности – к коллективному исследованию «Летопись Концертного зала ДД(Ю)Т» (создание ретроспективы концертной жизни уникального исторического зала ДД(Ю)Т). В рамках долгосрочного творческого проекта (1997-2016 гг.) «Летопись концертного зала ДД(Ю)Т» создана постоянно действующая экспозиция «История Детской филармонии в афишах и фотографиях» в фойе Дворца.

Формы подведения итогов:

- реферат;
- стендовый доклад, экспозиция;
- доклад на конференции;
- представление тематической творческой работы* на семинарах различного уровня;
- лекция – концерт (на материале исследовательских, творческих работ).

*Несколько слов о форме представления тематической творческой работы: устное выступление учащихся сопровождается исполнением (вокальным, инструментальным)

музыкальных произведений, показом видеоряда (произведения изобразительного искусства, архитектуры и т. п.), использованием аудио-, видеозаписей. Выступления участников объединения выстраиваются композиционно, драматургически, продумывается оформление аудитории, сцены.

По материалам исследовательских, творческих работ учащихся (*приложение 3*) в дальнейшем коллективно разрабатываются сценарии музыкальных гостиных, клубов, тематических концертов Детской филармонии, проводятся художественно-творческие занятия.

Таким образом исследовательская деятельность учащихся получает конкретное практическое воплощение в художественно-творческой сфере.

Прогнозируемый результат учебно-исследовательской деятельности учащихся

Предполагается, что по окончании данного образовательного курса, учащийся:

- ✓ владеет разнообразными и разносторонними знаниями по истории культуры, искусств;
- ✓ выполняет самостоятельную итоговую работу (реферат, исследование, стендовый доклад);
- ✓ имеет опыт выступления на научно-практической конференции, семинаре и т. п.;
- ✓ имеет потребность в реализации собственного познавательного, творческого, общественного потенциала, участвует в подготовке и проведении общественно значимых дел, становится пропагандистом идей и деятельности своего коллектива;
- ✓ умеет на практике применить полученные навыки:
лектора (опыт публичных выступлений),
экскурсовода (рассказ и показ объекта),
исследователя (владеет навыками работы со специальной литературой, навыками реферирования, оформления реферата, доклада и т. п.).

КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ

Создание творческого объединения «Детская филармония ДД(Ю)Т» позволило решить одну из важнейших проблем музыкальной (в частности, фортепианной) педагогики – ***проблему реализации творческого, исполнительского потенциала учащихся*** путём приобщения детей к концертно-исполнительской деятельности на большой сцене. Данное направление педагогической деятельности рассматривается авторами как одно из приоритетных в сегодняшнем существовании творческого объединения и в целом – отдела музыкального творчества ДД(Ю)Т.

Концертно-исполнительская деятельность учащихся рассматривается в двух аспектах: как *процесс подготовки к публичному выступлению* (включающий работу над конкретными музыкальными произведениями – «исполнительское мастерство» и коллективную репетиционную сценическую работу – «сценическое мастерство») и как *процесс творчества на эстраде* (приложение б).

Исполнительское мастерство

Создание у учащихся *концертной установки* уже на начальных этапах работы над произведением обеспечивает впоследствии оптимальную готовность к публичному выступлению. Несмотря на многообразие форм публичных выступлений учащихся (академические концерты, конкурсные прослушивания, литературно-музыкальные вечера, концерты-беседы, концерты Детской филармонии), существуют некоторые общие аспекты мотивации подготовки к концерту.

Этапы психологической подготовки

к публичному выступлению (концерту, конкурсу и т. п.) *

I этап – предварительная подготовка.

Заключается в формировании решения о подготовке к публичному выступлению на основе осмысления информации о предстоящем концерте (конкурсе) и самооценки уровня исполнительской подготовки.

II этап – основная подготовка.

Работа над концертной программой. Формирование положительной мотивации, творческой увлечённости исполняемой музыкой, уверенности в реализации собственных творческих устремлений. Планирование и организация занятий с установкой сознания в связи с предполагаемыми условиями выступления.

III этап – непосредственная подготовка.

Связан с предконцертным периодом: программирование деятельности в условиях предстоящего выступления (репетиции). Формирование оптимального предконцертного психического состояния.

IV этап – ситуативная психологическая подготовка.

Заключается в создании психологической готовности к исполнению конкретного музыкального произведения, в максимальном сосредоточении внимания юного музыканта-исполнителя на предстоящем выступлении.

Виды практической творческой деятельности учащихся в процессе подготовки к концертному выступлению

- Работа над музыкальным произведением (приложение 5). Воссоздание по нотной записи художественного образа музыкального произведения и воплощение его в конкретном звучании; вхождение в сферу предпрофессионального уровня;

- работа с литературой. Обращение к музыкально-критическим материалам, воспоминаниям, монографиям о композиторах, исполнителях и т. п.

- работа со звукозаписью и видеозаписью:

запись и прослушивание собственной игры с целью формирования у учащихся слушательского восприятия собственного исполнения; просмотр видео- и прослушивание аудиозаписей выступлений выдающихся музыкантов-исполнителей;

- ✓ репетиционные занятия на сцене. Адаптация к условиям предстоящего концерта (знакомство с акустикой концертного зала, приспособление к роялю, совершенствование навыков концертного исполнительства).

Сценическое мастерство

Занимаясь в творческом объединении «Детская филармония», дети помимо специальной исполнительской подготовки, открывающей возможности сольных выступлений на большой сцене, успешно развиваются творчески, артистически, эмоционально. В процессе занятий у учащихся формируются устойчивые мотивации к концертно-исполнительской и просветительской деятельности, стремление к участию в концертах не только в качестве солистов-инструменталистов и участников ансамблей, но и чтецов, ведущих и т. п.

Виды практической творческой деятельности учащихся в процессе подготовки театрализованных концертов Детской филармонии

- Совместная работа педагогов и учащихся по составлению концертных программ каждого нового сезона Детской филармонии (*приложение 4*);

- совместная работа по нахождению необходимых материалов (нотные тексты, литература вопроса, аудиозаписи, репродукции картин и т. п.) в период подготовки концертов Детской филармонии;

совместное обсуждение сценариев концертов ДФ, музыкальных гостиных и т. п.;

- репетиционные занятия на сцене:

- совершенствование навыков сценического поведения;

- работа над поэтическим словом;

- развитие навыков сценической речи;

- работа с микрофоном;

- работа с фонограммой;

- совместная работа над сценическим образом исполняемых музыкальных и поэтических произведений (выбор костюма, манеры поведения, сценического реквизита и т. п.);

✓ психологическая подготовленность к концертным выступлениям с помощью педагогов. Применение полученных умений на практике.

Прогнозируемый результат концертно-исполнительской деятельности учащихся

Предполагается, что, пройдя обучение по данной программе, учащийся владеет навыками:

- ✓ организации и проведения творческих дел;
- ✓ концертного исполнительства (сольного и ансамблевого);
- ✓ сценического поведения;
- ✓ сценической декламации;
- ✓ ведения филармонических концертов (в том числе концертов цикла «Мастера искусств – детям»);
- ✓ становится пропагандистом музыкального искусства, культуры, традиций и идей «Детской филармонии ДТЮ».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отличительной особенностью педагогических подходов последних лет становится направленность на конкретного ребёнка, на создание необходимых условий для активной *творческой самореализации* каждого ученика.

Таким образом, творчество становится универсальным механизмом развития личности, обеспечивающим вхождение юного человека в мир культуры и обретение им способа существования в современном мире.

И *результативность* работы по воспитанию музыкальной культуры детей, по развитию художественно-творческого потенциала учащихся достигается при реализации следующих необходимых условий:

- 1) ориентация на приоритет творчества (творческая инициатива педагогов и учащихся и активная практическая творческая деятельность детей);
- 2) опора на историко-культурные особенности и традиции своего региона, России наряду с обращением к сокровищам мировой художественной культуры;
- 3) ориентация на духовно-нравственную доминанту содержания образования.

Программа «класса специального фортепиано творческого объединения учащихся «Детская филармония ДД(Ю)Т» (7-10 гг. обучения)», отвечая указанным условиям, позволяет творчески решать актуальные проблемы образования.

**Краткий словарь музыкально-теоретических терминов
для учащихся 7-10 года обучения**

Агогика

(греч. agoge – увод, унесение) – термин, относящийся к небольшим замедлениям и ускорениям темпа при исполнении музыкального произведения. Такие темповые отклонения допустимы в небольших пределах, при этом они должны быть обусловлены требованиями художественной выразительности. К агогическим оттенкам относятся *accelerando*, *ritenuto*, *rubato* и т.п.

Аккомпанемент

(франц. *accompagner* – сопровождать) – музыкальное сопровождение. Термин аккомпанемент обычно понимают двояко: как сопровождение солиста; в этом случае аккомпанирующий «фон» поручается одному инструменту (роялю, гитаре, баяну и др.), а также небольшому ансамблю, оркестру или хору; как совокупность различного рода вспомогательных голосов, аккордов или фигураций, сопровождающих главную мелодическую линию в музыкальном произведении.

Ансамбль

- 1) (франц. *Ensemble* – вместе)
- 2) группа исполнителей, выступающих совместно (дуэт, трио, квартет и т. д.);
- 3) стройность, слаженность, согласованность совместного выступления;
- 4) музыкальное произведение для А. исполнителей: дуэт, трио, квартет и т. д.;
- 5) законченный номер оперы, оратории, кантаты, исполняемый группой певцов в сопровождении оркестра или без сопровождения.

Арпеджио

(итал. – *arpeggio* – играть на арфе) – способ исполнения аккордов, при котором звуки извлекаются не одновременно, а поочерёдно, волнообразно (обычно от нижнего к верхнему). В нотах этот приём обозначается словом *arpeggio*, относящимся обычно к ряду аккордов, или вертикальной волнистой линией.

Артикуляция

(лат. *Artikulo* – расчленяю, членораздельно произношу) – способ исполнения звуковой последовательности голосом или на инструменте с различной степенью слитности или расчленённости звуков. Шкала градации весьма значительна – от максимальной непрерывности в последовании звуков (*legatissimo*) до максимальной их краткости (*staccatissimo*). Основные виды А. – *legato* (связно), *staccato* (отрывисто) и

их разновидности, а также portamento (среднее между legato и staccato), glissando (быстрый, скользящий переход от звука к звуку).

Виртуозность

(итал. Virtuoso, лат. Virtus) – означает силу, доблесть, добродетель, талант. Виртуоз – всякий, кто делает своё дело великолепно, блестяще, ловко и быстро. В. – средство, позволяющее музыканту свободно и глубоко раскрывать содержание музыки.

Интерпретация

(лат. – interpretatio – толкование, объяснение, раскрытие смысла чего-либо) – истолкование музыкального произведения в творческом процессе исполнения. Каждый музыкант вкладывает в музыку свои эмоции, своё понимание драматургии, характера. Это и есть собственная исполнительская интерпретация музыкального произведения.

Интонация

(лат. Intono – громко произношу) – в широком смысле это воплощение художественного образа в музыкальных звуках. В узком смысле – это небольшой мелодический оборот, который служит основой для создания музыкального образа. Интонацией называют также точность, ровность звучания каждого тона музыкального инструмента по высоте, тембру и громкости.

Кантилена

(лат. Cantilena – распевное пение, распевание) – певучая, распевная мелодия широкого дыхания. Под кантиленой понимают также мелодичность, певучесть исполнения.

Образ музыкальный – это комплекс музыкальных средств, используемых композитором в сочинении и направленных на то, чтобы вызвать у слушателей определённый круг ассоциаций с явлениями действительности, с другими видами искусств.

Стиль

(греч. stilos – палочка для письма) – совокупность характерных черт, приёмов, способов, особенностей творчества. Понятие стиля употребляется в разных планах: крупном – стиль эпохи, более конкретном – стиль автора ещё более узком – стиль сочинения. При этом существуют ещё стиль жанра, стиль творческого художественного направления, школы (классицизм, романтизм, барокко, рококо или галантный стиль, сентиментализм, веризм, импрессионизм, экспрессионизм, конструктивизм, формализм; стиль эпохи Возрождения, венской классической школы и т.п.; в полифонии строгий стиль, свободный стиль).

Туше

(франц. Touche, от toucher – трогать, прикасаться) – характер прикосновения (нажима, удара) к клавишам при игре на фортепиано. Туше – одно из важнейших пианистических качеств, от которого в наибольшей степени зависит характер звучания инструмента у того или иного исполнителя.

Этюд

(франц. Etude – буквально изучение, упражнение) – инструментальная пьеса, основанная на применении определённого технического приёма игры и предназначенная для усовершенствования мастерства исполнителя.

Приложение 2

Тематика вечеров «Музыкальная гостиная»

Вечера - портреты композиторов*

- ✓ «Только один Бах»;
- ✓ «Ты, Моцарт, Бог...»
- ✓ «Забывшие страницы» Ф.Ф. Бургмюллер
- ✓ «Сердце Шопена»;
- ✓ «Волшебник русской музыки. М. И. Глинка»;
- ✓ «Александр Бородин. Традиции и новаторство»;
- ✓ «Этот странный русский. С. Рахманинов. Страницы творчества»;
- ✓ «Мир образов Эдварда Грига»;
- ✓ «П. И. Чайковский. Детская музыка»
- ✓ «В. Купревич. Фортепианный альбом «Путевые эскизы»

* - погружение в атмосферу творчества композитора, обращение к эпохе и личности художника (через мемуарную литературу и письма) на фоне музыки композитора – таков замысел проводимых в творческом объединении «Вечеров-портретов композиторов».

Тематические программы для школьников города

- ✓ «Прогулки по Старой Перми»
(литературно-музыкальная программа);
- ✓ «В стране музыкальных инструментов»;
- ✓ «Любимые мелодии XX века»;
- ✓ «В вашем зале я много играл...»
(из истории Концертного зала ДД(Ю)Т г. Перми);
- ✓ «Музыка Весны»;
- ✓ «Веселый почтальон»;
- ✓ «Музыканты улыбаются»;
- ✓ «Кругосветное музыкальное путешествие»;
- ✓ «В старинном стиле...»;
- ✓ «Музыка в жизни Марины Цветаевой (музыкально-поэтическая композиция);
- ✓ «Пушкинский венок» (музыкально-поэтический вечер);
- ✓ «Венок Осоргину» (литературно-музыкальный вечер)

* - погружение в атмосферу творчества композитора, обращение к эпохе и личности художника (через мемуарную литературу и письма) на фоне музыки композитора – таков замысел проводимых в творческом объединении «Вечеров-портретов композиторов».

Рождественские музыкальные вечера для школьников города

(исполнители и ведущие – участники творческого объединения «Детская филармония», творческие коллективы ДД(Ю)Т)

- ✓ «Рождество в России»;
- ✓ «Рождество идёт по миру»;
- ✓ «Зимние праздники пушкинской эпохи»;
- ✓ «Рождество – это время любить»;
- ✓ «Зимняя фантазия»
- ✓ «И снова Новый год...»
- ✓ «Новогоднее настроение»

Приложение 3

Перечень исследовательских работ учащихся

- ✓ «Музыка, живопись, жизнь»
- ✓ «Музыка в жизни Марины Цветаевой» (к 100-летию поэта)
- ✓ «Мир образов Э. Грига»
- ✓ «Сергей Прокофьев в атмосфере 30–40-х годов»
- ✓ «Набат надежды» (о творчестве Д. Шостаковича)
- ✓ «Живописная музыка»
- ✓ «Только один Бах» (клавирная музыка для детей и юношества)» (к 310-летию со дня рождения И. С. Баха)
- ✓ «Путешествие в мир джаза» (к 100-летию Л. Утёсова)
- ✓ «Александр Бородин. Страницы творчества» (традиции и новаторство)
- ✓ «Музыка в семье муз» (об интонационной сущности искусств)
- ✓ «Летопись Концертного зала ДД(Ю)Т» (1955–1990 гг.)
- ✓ «В вашем зале я много играл...» (из истории Концертного зала ДД(Ю)Т): к 60-летию Концертного зала;
- ✓ «Комментарии к фортепианному альбому Виктора Купревича «Путевые эскизы»;
- ✓ «Опыт сравнительного анализа фортепианной пьесы Ж. Металлиди «Ночь в Толедо» (из цикла «Эрмитажные зарисовки») и картины Эль Греко «Вид Толедо»

Приложение 4

Концертный репертуар учащихся класса специального фортепиано творческого объединения «Детская филармония» (7–10 гг. обучения)

Пьесы русских композиторов 19, 20 веков

Бородин А.	«Маленькая сюита» (по выбору)
Глазунов А.	Соч. 42, №3 Вальс Ре мажор
Глинка М.	Вальс Ми-бемоль мажор Мазурка Ля-бемоль мажор Мазурка Фа мажор Мазурка Соль мажор Мазурка до минор «Детская полька» «Польский» «Воспоминание о мазурке»
Гречанинов А.	Соч. 37, №2 Прелюдия
Дунаевский И.	«Лунный вальс» из к/ф «Цирк»
Кюи Ц.	Вальс
Метнер Н.	Соч. 26. «Сказка» фа минор
Мусоргский М.	«Детское скерцо»
Рахманинов С.	Соч. 3, №1 «Элегия» Соч. 3, №3 «Мелодия» Соч. 10, №5 «Юмореска» Соль мажор (1-ая ред.) Соч. 10, №6 «Романс» фа минор
Скрябин А.	Соч. 2. Прелюдия и экспромт в виде мазурки
Чайковский П.	Соч. 5. «Романс» Фа мажор, «Юмореска» Соч. 9. Мазурка ре минор Соч. 10, №1. Ноктюрн Фа мажор Соч. 19, №4. Ноктюрн до-диез минор Соч. 37. Бис «Времена года» (по выбору) Соч. 40, №9. Вальс фа-диез минор

Пьесы западноевропейских композиторов 19 века

Вебер К.	«Шесть вальсов» «Мелодия» из оперы «Оберон»
Григ Э.	«Лирические пьесы»: Соч. 12. «Ариетта» Соч. 12. «Листок из альбома» Соч. 38. «Халлинг» Соч. 38. «Элегия» Соч. 43. «Бабочка»

	Соч. 54. «Мальчик – пастух» Соч. 54. «Ноктюрн» Соч. 71, №3. «Кобольд» Соч. 3. «Поэтические картинки» (по выбору)
Дворжак А.	Соч. 101, №7. «Юмореска» Соль-бемоль мажор
Лист Ф.	«Утешения»: №2 Ми мажор №3 Ре-бемоль мажор
Мендельсон Ф.	«Песни без слов»: Соч. 62. Соль мажор №25 Соч. 102. соль минор №46 Соч. 102. До мажор №48 Соч. 104. Прелюдия си минор Пьеса Си-бемоль мажор
Фибих З.З	«Поэма»
Шопен Ф.	«Контрданс» «Кантабиле» Соч. 34 №2. Вальс ля минор Соч. 69 №1. Вальс Ля-бемоль мажор Соч. 70 №2. Вальс Ля-бемоль мажор
Шуберт Ф.	Соч. 94. Музыкальный момент До мажор Соч. 94. Музыкальный момент фа минор Соч. 142. Экспромт Ля бемоль мажор Соч. 90. Экспромт Ми бемоль мажор «Аллегретто» «Лендлер» «Немецкий танец» «Печальный вальс»
Шуман Р.	«Экспромт» (из цикла «Восточные картины») Соч. 99. «Пёстрые страницы»: №1, №3, №4, №6. Соч. 111. «Фантастические отрывки»: №2, №3. Соч. 124. «Листки из альбома» (по выбору)

Пьесы зарубежных композиторов 20 века

Альбенис И.	«Танго»
Гершвин Д.	«Я чувствую ритм» «Хлопай в такт»
Гиллок В.	«Фламенко» «Фиеста»

	«Воспоминание о Вене» «Каникулы в Париже»
Джоплин С.	Регтаймы: «Шутник» «Регтайм кленового листа» «Хризантема» «Фаворит»
Дэзмонд П.	«Попробуем на пять»
Ибер Ж.	«Маленький белый ослик»
Мак-Доуэлл Э.	Соч. 51, № 6. «Водяная лилия» «Романс»
Мийо Д.	«Романс»
Питерсон О.	«Лаурентийский вальс»
Пуленк Ф.	«Импровизация»
Роджерс Р.	«Голубая луна»
Санкан П.	«Детские пьесы» (по выбору)
Скотт С.	«Вальс бабочки»
Турина Х.	«Мадрид» (из цикла «В лавке башмачника»)
Эллингтон Д.	«В сентиментальном настроении»
Юменс В.	«Чай вдвоём»

Произведения современных российских композиторов

Бойко И.	«Осенний пейзаж», «Весенний пейзаж» (из цикла «Два голландских пейзажи») «Самый ласковый ветер» (из цикла «Кипрские эскизы») Соч.36 «Фейерверк»
Кобекин В.	«Вариации на тему И. Гайдна» «Странники»
Металлиди Ж.	«Умолкнувшие колокола», «Дымковская игрушка» (из цикла «Золотое кольцо России»)

«Карнавальная полька»,

«Северное сияние» (из цикла
«Воспоминание о Севере»)

«Ночь

в Толедо» (из цикла «Эрмитажные
зарисовки»)

Наседкин А.А.

«Радуга»,

«Ласковый май»,

«Воспоминание о детстве» (из цикла

«Детский альбом»)

Приложение 5

Роль мотивации в концертно-исполнительской деятельности

Наиболее значимые группы положительных мотивов, определяющих состояние готовности к концерту:

- ✓ мотивы, связанные с отношением юного музыканта к исполняемым произведениям (в том числе мотив осознания **значимости** исполняемого музыкального материала);
- ✓ мотивы, связанные с отношением исполнителя к публике (в том числе мотив **просветительский**, целью которого является ознакомление публики с ценностями музыкального искусства);
- ✓ мотивы, связанные с отношением к исполнительской деятельности (ориентация на **самореализацию, самооценку**, мотивы профессионального самосовершенствования на этапе вхождения в предпрофессиональную сферу).

При всём многообразии отмеченных выше мотивов подготовки к концертному выступлению ведущей, истинно исполнительской мотивацией, является мотивация **музыкальная**, связанная с постижением, эмоциональным переживанием и творческим раскрытием образного мира исполняемого сочинения. И доминирующим началом, определяющим специфику психического состояния юного исполнителя, не только в период подготовки к концерту, но и в момент публичного выступления, является исполняемая им музыка. «Для меня существует какая-то «альфа» - постулат исполнительского искусства: ты должен бесконечно любить то сочинение, которое играешь. Когда вы обожаете музыку, она всегда индуцирует вашу фантазию. Я выхожу на эстраду как проповедник». (М. Ростропович).

***Диагностические методики,
используемые в образовательном процессе***

Проективные методики:

- «Мое настроение»
- «Какой я в школе, дома и во Дворце»
- Методика самооценки.

Анкеты:

- адаптационного периода;
- оценка занятия.

Тесты:

- активный словарный запас по темам «Музыка» и «Искусство»;
 - мотивы посещения Дворца;
 - «ценностно-смысловые ориентации» Рокича-Фанталовой;
- диагностика креативности и творческих способностей (тесты Торренса, Андреева).

Методическое обеспечение образовательного процесса
Описание индивидуальных образовательных маршрутов (в
Индивидуальных планах учащихся);

- картотеки, каталоги, библиографические списки;
- перечень тем рефератов, учебно-исследовательских, творческих работ учащихся;
- видео - и аудиотека;
- нотная библиотека;
- сценарии концертов Детской филармонии, музыкально-поэтических программ, вечеров «Музыкальная гостиная»;
- методические разработки авторов программы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев А. Д. Методика обучения игре на фортепиано. - М., 1971.
2. Алексеев А. Д. Из истории фортепианной педагогики. Хрестоматия. М., 2013.
3. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. - М., 1974.
4. Бирман Л.В. О художественной технике пианиста. - М., 1973.
5. Бочкарёв Л.Л. Психология музыкальной деятельности. - М., 1997.

6. Ванслов В.В. Изобразительное искусство и музыка. – М., 1977.
7. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 1, 2, 5. Сб. статей. - М., 1965, 1976.
8. Готсдинер А.Л., Мясищев В. Н. Проблема музыкальных способностей и их социальное значение. В кн.: роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества. - Л., 1981.
9. Давыдов В, В. Научное обеспечение образования в свете нового педагогического мышления. В кн.: Новое педагогическое мышление. - М., 1984.
10. Занков Л.В. Обучение и развитие. - М., 1975.
11. Карагезов К.О. Основы эстетического воспитания школьников средствами музыки. – Воронеж, 1986.
12. Коган Г. М. У врат мастерства. Работа пианиста. - М., 1969.
13. Котляревская М., Штуден Л. Приобщение к творчеству. – Новосибирск, 1987.
14. Курбанов Б. О. Взаимосвязь музыки и литературы. – Баку, 1972.
15. Либерман Е.Я. Работа над фортепианной техникой. – М., 2014.
16. Любомудрова В.В. методика обучения игре на фортепиано. - М., 1982.
17. Малинковская А.В. Фортепиано – исполнительское интонирование. – М., 1990 г.
18. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. - М., 1976.
19. Медушевский В.В. Интонационная форма музыки. - М., 1993.
20. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. - М., 2007.
21. Николаев А. Ещё раз о семиотике и множественности исполнительского образа. В кн.: Музыкальное исполнительство. Вып. 8, - М., 1973.
22. От урока до концерта. Фортепианно-педагогический альманах. Вып.1., - М., 2009.
23. Петрушин В. А. Музыкальная психология. - М., 1997.
24. Психология одарённости детей и подростков. - М., 1996.
25. Ребёнок за роялем: педагоги-пианисты социалистических стран о фортепианной методике. - М., 1981.
26. Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произведением. - М. – Л., 1964.
27. Теория и методика обучения игре на фортепиано. Под общей ред. Каузовой А, Николаевой А., - М., 2001.
28. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста. - М., 1989.
29. Хитрук А. Беседы с музыкантами о фортепианном искусстве. - М., 2015.
30. Хитрук А. Одиннадцать взглядов на фортепианное искусство в диалогах с А. Хитруком. – М., 2007.

31. Цагарелли Ю. Психология музыкантско-исполнительской деятельности. Учебное пособие. – СПб, 2006.
32. Цыпин Г. М. Развитие учащегося-музыканта в процессе обучения игры на фортепиано. - М., 1975.
33. Цыпин Г. М. Обучение игре на фортепиано. - М., 1984.
34. Школяр Л.В., Красильникова М. С., Критская Е. Д., Медушевский В. В. и др. Теория и методика музыкального образования детей. - М., 1999.