

**Проект «Диалог вокруг рояля»**

**Авторы:**  преподаватель первой квалификационной категории по классу фортепиано - Горб М.Г.

**Место работы:** МБОУ ДО «Детская музыкальная школа » г. Искитима Новосибирской области

**Место реализации проекта:**МБОУ ДО «Детская музыкальная школа » г. Искитима Новосибирской области

**Тема проекта: «**Диалог вокруг рояля»

**Предметное направление:**фортепианный ансамбль

**Целевая аудитория:** обучающиеся 4-8 классов

**Используемые медиаресурсы:** текстовый редактор WORD, ресурсы сети Интернет, программа для создания презентаций POWER POINT, нотный редакторSibelius 7,5, видеосъемка выступления.

**Методическое обоснование проекта**

С 2002 года работаю преподавателем по классу фортепиано в Детской музыкальной школе г. Искитима. В нашей школе с 1996 года проходит зональный детский - юношеский фестиваль "Диалог вокруг рояля", участницей и лауреатом которого 24 года назад была и я . Поэтому в своей преподавательской деятельности уделяю особое внимание ансамблевому мизицированию .

По моему мнению, в современной музыкальной педагогике ансамблевое музицирование чрезвычайно актуально в формировании мотивации учащихся к обучению. Публичные выступления учащихся в различных концертах, фестивалях и конкурсах оказывают благоприятное воздействие на возможность реализации способностей учащихся, создание ситуации успеха, мотивации и активизации их творческого потенциала, позволяют привлечь как можно большее число детей в класс фортепиано. Испытав радость успешных выступлений в ансамбле, учащиеся начинают более комфортно чувствовать себя и в качестве исполнителя-солиста. Это положение особенно актуально для учащихся младших классов, так как у них еще недостаточно развиты музыкально-технические навыки, необходимые для сольного музицирования. При этом участие в концертах и конкурсах является одним из мощных стимулов поддержания интереса к дальнейшему обучению.

Чтобы быть успешным в современном мире, человек должен обладать множеством качеств. Часто мы не догадываемся о своих возможностях, о своем потенциале. Обучение музыке, особенно в коллективе, раскрывает в человеке творческое начало, неповторимые индивидуальные качества, которые пригодятся в дальнейшем в любой профессии.

Особенно полезно для развития будущей успешной личности умение работать в команде.

В музыкальном коллективе развиваются коммуникативные качества, формируются психологическая устойчивость, уверенность в себе, умение много и плодотворно трудиться, владеть своим эмоциональным состоянием.

Ансамблевая игра, в мире современных технологий, когда внимание детей сосредоточено на всевозможных гаджетах, помогает сближать и заинтересовывать участников коллектива, в процессе ансамблевого музицирования.

Фортепианный ансамбль не единственный вид инструментального ансамбля в моей работе, также использую смешанные составы ансамблей, в состав которого обязательно входит фортепиано: фортепиано-саксофон; фортепиано-флейта; фортепиано - 2 саксофона - ударные; фортепиано - 4 саксофона - ударные, фортепиано - аккордеон - металлофон.

Мой опыт общения с обучающимися показывает, что игра в подобном ансамбле привлекает необычностью состава, позволяет расширить репертуар ансамбля. Партия каждого участника ансамбля не так сложна, как если бы это же произведение было написано для одного исполнителя или фортепианного дуэта. Но каждый раз при желании создать что-то интересное и новое сталкиваюсь с определенными трудностями, которые касаются в первую очередь подбора репертуара. Проанализировав сложившуюся ситуацию, мы пришли к выводу, что современный ансамблевый репертуар нуждается в совершенствовании и применении инновационных форм и методов. В результате у нас появилась потребность обновить репертуар для смешанных типов ансамблей. Так возникла **идея**создать проект под названием **«Диалог вокруг рояля»**, посвященный музицированию в смешанном составе ансамбля, а также проблемам нехватки ансамблевого репертуара для таких типов ансамблей.

Таким образом, **актуальность и новизна проекта** определяется обобщением современного передового опыта в обучении ансамблевой игры на фортепиано в составе смешанного ансамбля, обновлением репертуара для исполнения произведений смешанным ансамблевым составом (обязательно с партией фортепиано) , направленного на оптимизацию творческого потенциала учащихся на основе приобретаемых знаний, умений и навыков, формирование устойчивого интереса к ансамблевому исполнительству.

Данный материал позволит преподавателям и обучающимся объединяться в необычный ансамблевый состав и выступать на различных мероприятиях и конкурсах различного уровня.

**Объект исследования** – обучающиеся, участники смешанных составов ансамблей Детской музыкальной школы

В основу проекта положена **гипотеза:** эффективность успешного выступления на концертах и конкурсах будет достигнута, если использовать смешанный состав ансамбля и правильно подобрать для него репертуар.

**Цель проекта**: создание условий для развития творческого потенциала и формирование мотивации в обучении учащихся класса фортепиано в процессе коллективного музицирования в составе смешанного ансамбля

Для достижения поставленной цели и руководствуясь выдвинутой гипотезой, определены следующие **основные задачи проекта:**

***Задачи:***

* заинтересовать обучающихся к обучению в ДМШ посредством коллективного музицирования в составе смешанного ансамбля;
* научить эффективно использовать репертуар смешанного ансамбля на практике;
* найти произведения для смешанного состава ансамблей;
* создавать собственные переложения для разных типов ансамблей с помощью нотного редактора.

**Методы исследования:** изучение ансамблевого материала, поиск ансамблевого материала и изучение программы нотного редактора для создания переложений для смешанного типа ансамблей.

**Ожидаемый результат:**

* повышение заинтересованности учащихся в обучении в ДМШ;
* расширение репертуарного кругозора учащихся,
* обновление репертуара для смешанных составов ансамблей
* создание переложений музыкальных произведений для смешанных составов ансамблей.
* совершенствование исполнительского мастерства учащихся через освоение новых произведений и подготовку концертных программ, реализации в концертной и конкурсной деятельности;

**В проектной деятельности участвовали:** обучающиеся класса фортепиано Горб М.Г. : Анисимова Екатерина, Дымов Олег Стукалин Тимофей, а также обучающиеся класса духовых инструментов преподавателя Усольцева В.Л.: Горб Владимир, Шориков Максим, Беспалова Юлия, Тололо Ксения, Орлова Анна.

**Руководитель:**преподаватель I квалификационной категории МБОУ ДО "ДМШ" г. Искитима Горб Маргарита Геннадьевна

**Сроки реализации проекта:**сентябрь 2019 - май 2020 г.

**Этапы работы над проектом**

Всю работу над проектом можно разделить на следующие этапы:

  I.  Подготовительный - сентябрь 2019 г.

  II.  Реализация проекта - сентябрь 2019 г. - март 2020 г.

III.Заключительный этап - март 2020 г. - май 2020

**На подготовительном этапе** перед руководителем и участниками проекта были поставлены следующие задачи:

* определить состав участников смешанных ансамблей
* довести до участников проекта ответственность за совместное музицирование
* изучить методическую литературу по данной теме
* подобрать конкурсный репертуар для участников смешанных ансамблей
* составить план по подготовке к участию в конкурсах

Изучив интересы участников ансамбля, их музыкальные приоритеты, мы пришли к выводу, что репертуар должен быть современным и в то же время опираться на лучшие музыкальные традиции, то есть произведения должны отличаться высоким уровнем профессионализма, художественным вкусом, удовлетворять техническим возможностям и быть интересными для современного поколения. Мы остановились в своем выборе на зарубежной и советской классике, а также произведениях джазовой музыки.

**Состав и репертуар смешанных ансамблей:**для разучивания были сформированы разные составы и выбраны следующие произведения. Сразу скажу, некоторые из представленных произведений ниже не требовали переработки или переложения.

**1 состав:** Анисимова Екатерина (фортепиано) - Горб Владимир (альт - саксофон) - Шориков Максим (альт - саксофон), Беспалова Юля (альт-саксофон), Тололо Ксения (альт-саксофон), Кузнецов Антон (ударные):

*Th. Peter - Horas "Morning Sun"*

*H. Mancini " Baby Elephant Wolk"*

**2 Состав:** ТРИО Анисимова Екатерина (фортепиано) - Горб Владимир (альт - саксофон) - Шориков Максим (альт - саксофон)

*G.Geshwin "I Got Rhythm"*

*В. Соловьёв-Седой "Пора в путь - дорогу"*

*В.А. Моцарт Менуэт*

**3 Состав:** ДУЭТ Дымов Олег(фортепиано) - Беспалова Юля (альт-саксофон)

*А. Шора «Вальс на тему песен о Великой Отечественной Войне»*

*А. Берзин «Студия»*

**4 Состав:** ДУЭТ Стукалин Тимофей(фортепиано) и Орлова Аня (блок-флейта)

*И. Богословский «Лизавета» из к/ф «Александр Пархоменко»*

*В. Моцарт Ария из оперы «Дон Жуан»*

**Второй этап** был связан с выполнением методической и педагогической работы, которая состояла в переложении для смешанных ансамблей и разучивании произведений.

Большая часть издаваемой методической литературы обращена к фортепианным ансамблям академического профиля или духовым ансамблям без партии фортепиано. Содержание таких публикаций требовало значительной корректировки с учетом специфики смешанного состава ансамбля.

Главной проблемой, решаемой в процессе работы со смешанными ансамблями, является определение оптимальных тембровых, громкостно-динамических и штриховых соотношений духовых инструментов и фортепиано (исходя из несовпадения источников звука, способов звукоизвлечения и различной акустической среды). Иногда произведения требовали "композиторских начинаний" от ребят, конечно же, не без помощи преподавателя.

Поэтому важным этапом проекта стал переложение изданного варианта произведений или партитуры для другого состава ансамбля в вариант для смешанного ансамбля (саксофон/флейта -фортепиано). После совместной работы с преподавателями ребята приступили к созданию партитуры для своих произведений с использованием нотного редактора **Sibelius 7,5.** Это великолепная программа для работы с нотным текстом.

Создание электронной нотной партитуры для каждого инструмента – хорошая альтернатива трудоемкому и длительному процессу создания рукописного нотного текста, легкость редактирования позволяет избавиться от черновиков. Нотный материал становится грамотно оформленным.

В готовой партитуре можно менять нотный текст, транспонировать её в любую тональность, прослушивать и распечатать на принтере. При этом она будет выглядеть так, будто свёрстана в издательстве.

Существует 7 версий этой программы для ПК. Вместе с ребятами мы работали в последней версии Sibelius 7,5. В программе очень удобный интерфейс на русском языке. Все вкладки понятны не только преподавателю, но и детям.

Каждую партитуру создавали по единому алгоритму программы *( Приложение 1)* После тщательной и длительной работы мы получили электронный вид партитур музыкальных произведений ( *Приложение 2*).

Наш проект задумывался как плод творческого содружества обучающихся класса фортепиано Горб Маргариты Геннадьевны и класса духовых и ударных инструментов Усольцева Вадима Львовича. Его**реализация строилась на совместной координации действий**, где особую важность приобретает умение находить контакт не только с учащимися, но и между преподавателями, ясно излагая свои мысли при совместном создании художественного образа произведения, что всегда удавалось достичь путем обсуждения вариантов исполнения, поиска более эффективных приемов исполнения. Считаю, координация и взаимное сотрудничество работы преподавателей является необходимым условием успешного воплощения в жизнь данного проекта.

Содержание практической деятельности по реализации проекта

**План реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи** | **Сроки исполнения и ответственные** |
| 1. | Определить состав участников проекта | Сентябрь, преподаватели |
| 2. | Изучить методическую и нотную литературу | Сентябрь, преподаватели |
| 3. | Довести до участников проекта важность проблемы ансамблевого музицирования в составе смешанного ансамбля | Сентябрь, преподаватели |
| 4. | Подобрать репертуар для разучивания | Сентябрь, преподаватели и обучающиеся |
| 5. | Сделать переложения для смешанного состава ансамбля | Сентябрь-октябрь, преподаватели и обучающиеся |
| 6. | Разучить партии на индивидуальных занятиях | Сентябрь-октябрь, преподаватели и обучающиеся |
| 7. | Совместная ансамблевая работа на уроках | Октябрь-ноябрь, преподаватели и обучающиеся |
| 8. | Подготовить одно произведение для выступления в концертах | Ноябрь-декабрь, преподаватели и обучающиеся |
| 9. | Выступить на отчётном концерте "Новогодний бранч" класса духовых инструментов преподавателя Усольцева В.Л. и класса фортепиано Горб М.Г. | Декабрь, обучающиеся |
| 10. | Работа над программой к выступлению на IX Открытом Искитимском Зональном детском фестивале-конкурсе фортепианной музыки "Диалог вокруг рояля" | Январь-февраль, преподаватели и обучающиеся |
| 11. | Поиск в Интернете записей музыкальных произведений, исполняемых смешанным составом | Февраль, обучающиеся |
| 12. | Сравнительный анализ записей музыкальных произведений, опубликованных в интернете и собственного исполнения | Февраль, преподаватели и обучающиеся |
| 13. | Выступить на концерте "Здесь каждый воин был героем...", посвящённом Дню памяти воинов - интернационалистов | Февраль, преподаватели и обучающиеся |
| 14. | Выступить на IX Открытом Искитимском Зональном детском фестивале-конкурсе фортепианной музыки "Диалог вокруг рояля" | Март, преподаватели и обучающиеся |
| 15. | Выступить в праздничном концерте "Помним сердцем", посвященном 75 - летию Победы в ВОВ | Апрель-Май, преподаватели и обучающиеся |
| 16. | Подготовить и отправить видеозаписи   для участия в Международном онлайн - конкурсе молодых талантов «Шығармашылық жаз. Творческое лето. Creative summer» (респ. Казахстан) | Июнь, преподаватели и обучающиеся |
| 17. | Обобщить опыт работы в проекте | Июнь, преподаватели |
| 18. | Представить опыт работы на электронном портале ИНФОУРОК <https://infourok.ru/> | Август, преподаватели |

**Эффективность реализации проекта**

Выступления ансамблей носили планомерный и целенаправленный характер и пользовались успехом у слушателей. В течение года учащиеся выступили в следующих концертах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия | Время | Место проведения |
| 1. | Отчетный концерт "Новогодний бранч" класса духовых и ударных инструментов преподавателя Усольцева В.Л. совместно с обучающимися класса фортепиано Горб М.Г. | декабрь | ДМШ,  Искитим |
| 2. | Концерт "Здесь каждый воин был героем...", посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. | февраль | ДК им. Чкалова, Новосибирск |
| 3. | Открытый областной конкурс «Союз талантов Сибири» в рамках XXVI творческого сезона, г. Новосибирск при поддержке министерства культуры Новосибирской области. <https://vk.com/musikiskitim?w=wall-173090547_295> | Март | Г.Новосибирск КТЦ "Евразия" |
| 4. | Международный конкурс-фестиваль "Дорогою добра" - Дуэт Стукалин Тимофей (фортепиано) и Орлова Анна (блок-флейта) (преп. Горб Маргарита Геннадьевна и Усольцев Вадим Львович) - **Лауреат 1 степени** <https://vk.com/musikiskitim?w=wall-173090547_302> | Март | ДК им. Чкалова, г. Новосибирск |
| 5. | IX Открытый Искитимский зональный фестиваль-конкурс фортепианной музыки «Диалог вокруг рояля».  - Дуэт Дымов Олег (фортепиано) и Беспалова Юля (альт - саксофон) (преп. Горб М.Г. и Усольцев В.Л.) - диплом **Лауреата I степени** - Трио в составе : Анисимова Екатерина (фортепиано), Горб Владимир (альт - саксофон) и Шориков Максим (альт-саксофон) (преп. Горб М.Г. и Усольцев В.Л.) **Диплом Лауреата II степени**  <https://vk.com/musikiskitim?w=wall-173090547_313> | Март | ДМШ, г. Искитим |
| 6. | Праздничный концерт "Помним сердцем", посвященный 75 - летию Победы в ВОВ <https://vk.com/musikiskitim?w=wall-173090547_608> | май | ДМШ, дистанционно в группе ВК ДМШ |
| 7. | Международный конкурс молодых талантов «Шығармашылық жаз. Творческое лето. Creative summer» (респ. Казахстан)  - Квартет в составе: Горб Владимир(альт-саксофон) , Шориков Максим(альт-саксофон) , Анисимова Екатерина(фортепиано) и Усольцев Вадим Львович(ударные) - преподаватели Усольцев Вадим Львович и Горб Маргарита Геннадьевна - диплом Лауреата II степени  <https://vk.com/musikiskitim?w=wall-173090547_748> | Июль | Респ. Казахстан, дистанционно |

**Контроль за реализацией проекта**

**Открытые публичные выступления** в рамках проекта в концертах, посвященных памятным датам, конкурсах, фестивалях, интернет-фестивалях.

**Отзывы:**

* Благодарственные письма педагогам от организаторов  конкурсов (*Приложение 3*)
* Благодарственные письма и Дипломы учащимся (*Приложение 3*)
* Благодарственные письма родителям (*Приложение 3*)

**Итоги и перспективы на будущее**

**Третий этап** работы над проектом «Диалог вокруг рояля» включал анализ итогов нашей деятельности, обработку, систематизацию и оформление результатов в виде составления пособия в виде буклета переложений для смешанного состава ансамблей (*Приложение 6)* и подготовки презентации.

Подводя итоги, мы испытываем удовлетворение от проделанной работы. Реализация этого проекта способствовала творческому и духовному сближению обучающихся и преподавателей.

**Итогом запланированных мероприятий явилось:**

* рост исполнительского уровня участников ансамбля не только в смешанных составах , но и в фортепианных ансамблях и в сольном музицировании
* решение – продолжить работу по ансамблевому музицированию в смешанных составах ансамблей.
* совместное музицирование в смешанных ансамблях помогло расширить музыкальный кругозор обучающихся, повысить уровень их профессионального мастерства

**Анализ проведенных мероприятий позволяет сделать следующие выводы:**

1.  Реализация проекта дает возможность раскрыть потенциальные творческие способности учащихся.

2.  Игра в ансамбле воспитывает у исполнителей ряд ценных профессиональных качеств: она дисциплинирует в отношении ритма, способствует развитию мелодического, полифонического, гармонического и тембрального слуха, помогает добиться стабильности в исполнении.

3.  Данный проект имеет большой воспитательный потенциал, так как совместное исполнение учит учащихся прислушиваться к мнению друг друга, относиться сочувственно к неудачам и ошибкам партнера. Игра в ансамбле обязывает исполнителя согласовывать свои действия, подчиняться законам коллективизма.

4.  Проект «Диалог вокруг рояля» может быть использован как средство развития эстетических чувств и творческих способностей, социально-нравственных качеств личности, потому что способствует выработке определенных черт характера, приобретению навыков общения и социального опыта.

5.  Ансамблевое музицирование можно признать фактором, посредством которого в детской музыкальной школе может быть реализована не только концепция развивающего обучения, но и программа предпрофильной подготовки к дальнейшей  профессиональной деятельности в новых условиях модернизации образования.

Ведь ничто так не сближает, как совместное творчество, поиск новых открытий и стремление к лучшему!

**Список литературы**

1. Цыпин Развитие учащегося-музыканта в процессе обучения игре на фортепиано – М.: Просвещение, 1984.

2.  Смешанные ансамбли - М.: Музыка, 1974.

3.Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога / Г. Нейгауз; 4-е изд. - М.: Музыка, 1982.

4.Загоскина Е.Н. Использование проектного метода в классе специального фортепиано в «Детской школе искусств»// Молодой ученый. – 2016

5.Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. — М.: Просвещение, 2011.

**Интернет-ресурсы**

# 1. Татьяна Киселёва - Живая музыка, Нетрудные Переложения для Фортепиано. Альбом №9. Песни Военных Лет - <https://www.alive-music.ru/>

# 2. Статья Бакушевой И.Н. "Использование технологии проекта в классе фортепиано" <https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2019/11/17/ispolzovanie-tehnologii-tvorcheskogo-proekta-v>

# 3. Статья Методическая разработка «Проектная деятельность как форма развития креативных способностей обучающихся в классе фортепиано»

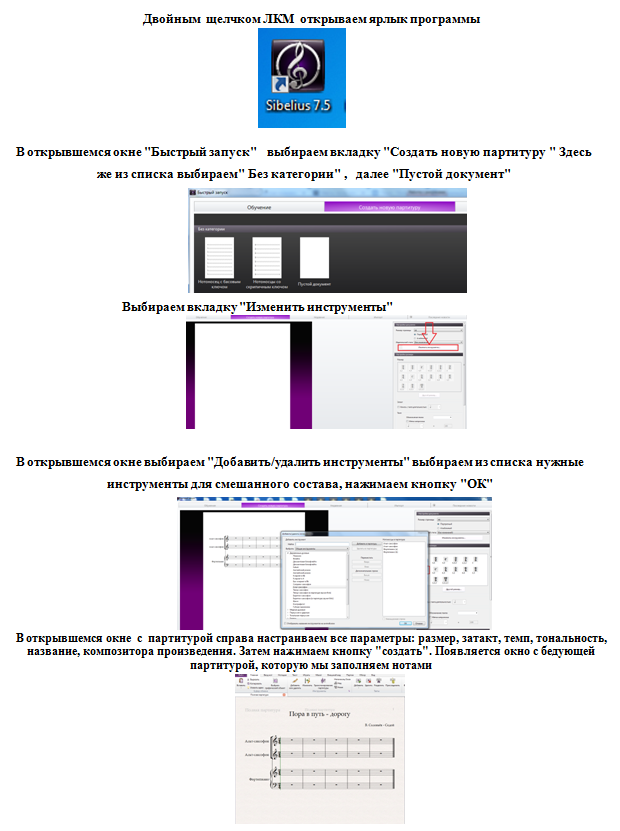
# <https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-proektnaya-deyatelnost-kak-forma-razvitiya-kreativnih-sposobnostey-obuchayuschihsya-v-klasse-fortepian-819731.html>

# 4. Статья "Использование проектного метода в классе специального фортепиано" <https://moluch.ru/archive/119/32906/>

# 5. Статья "Методические рекомендации организация проектной деятельности в школе"

# <https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-organizaciya-proektnoy-deyatelnosti-v-shkole-3226566.html>

*Приложение 1*



*Приложение 2*





* Приложение 3*

**

**

C:\Users\Алексей\Desktop\Аттестация 2020\Диплом 2место Квартет.jpg





*Приложение 4*

**