Развитие творческой активности учащихся на музыкальных занятиях

с использованием инновационных технологий

в системе дополнительного образования.

(из опыта работы)

Автор: Лазарева Людмила Евгеньевна

педагог дополнительного образования, концертмейстер

Содержание

I.Введение ………………………………………………………………..2

II.Развитие творческой активности учащихся на музыкальных

занятиях (из опыта работы) …………………………………………….3

 1.Использование ИКТ технологий на музыкальных занятиях…3

 2.Игровые педагогические технологии…………………………..4

 3.Проектная деятельность и развитие творческой активности

учащихся…………………………………………………………...7

 4.Создание проекта. Циклограмма работы над проектом……….7

 5.Примеры социальных, социально-педагогических,

творческих проектов (из опыта работы) …………………………8

III.Заключение……………………………………………………………10

IV.Использованная литература………………………………………….11

I.   Введение

Музыкальные занятия в дополнительном образовании способствуют музыкально-эстетическому воспитанию обучающихся, расширению их общего кругозора и формированию музыкального вкуса.

Практика показывает, что именно на музыкальных занятиях закладывается фундамент как образного, так и аналитического мышления детей и одновременно пробуждается интерес к познанию музыки, к эмоционально - художественному её восприятию.

Концепция программы «Музыкальная гостиная» основывается на следующих принципах:

-общее развитие детей, независимо от первоначального уровня способностей, в том числе детей с неяркими музыкальными данными;

-выявление и развитие музыкальных и творческих задатков детей;

-создание психологически комфортных условий для проявления и самовыражения полученных знаний;

-создание и пополнение «слухового багажа» на примерах мирового культурного музыкального наследия;

-расширение кругозора посредством изучения популярной музыкальной литературы, посещения театров, чтения книг о творчестве композиторов.

Восприятие серьёзной музыки, изучение её - сложный познавательный акт, требующий специальных знаний. Следовательно, основная задача музыкального педагога, не просто познакомить обучающихся с музыкальными произведениями различных стилей и жанров, но научить любить и понимать музыку и в меру сил оцениватьеё.

Благодаря полученным в «Музыкальной гостиной» теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности и в жизни.

В психолого-педагогической литературе все больше внимания уделяется поискам методов и методических приемов обучения, которые способствуют более успешному развитию музыкальных способностей, обеспечивают активизацию умственной и практической деятельности субъектов образовательного процесса.

Наряду с обще дидактическими методами в педагогике музыкального образования существуют и специальные методы обучения:

- метод наблюдения за музыкой; метод не навязывать музыку, а убеждать ею; не развлекать, а радовать; метод импровизации (Б.В. Асафьев);

- метод сопереживания (Н.А. Ветлугина);

- методы музыкального обобщения, забегания вперед и возвращения к пройденному, размышления о музыке, эмоциональной драматургии (Д.Б. Кабалевский и Э.Б. Абдуллин);

- метод развития стиле различения у подростков (Ю. Б. Алиев);

- метод музыкального собеседования (Л.А. Безбородова);

- метод интонационно-стилевого постижения музыки и моделирования художественно-творческого процесса (Е.Д. Критская и Л.В. Школяр).

Все методы музыкального образования направлены на развитие художественного мышления школьников и адекватны эстетической сущности музыкального искусства, а также целям и задачам музыкального воспитания.

«Главное не забывать, что в музыкальном обучении важно постижение музыки через интонацию, постижение музыки музыкой, другими видами искусства, жизнью природы и человека, а не отдельными выразительными средствами, вырванными из целого» (Л.И. Баязитова).

В соответствии с законом РФ «Об образовании» в системе образования, просвещения и культуры в настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию искусств в учреждениях дополнительного образования, способных успешно решить современные задачи эстетического воспитания и развития личности. В условиях построения новой модели образования одним из приоритетных направлений становится внедрение в образовательный процесс новых технологий.

Одной из главных задач современной школы является, формирование у нового поколения способности действовать и быть успешным в условиях динамично развивающегося современного общества.

Всё это заставляет задуматься о том, как сделать процесс обучения результативным в соответствии с требованиями жизни, как развить творческую активность в детях.

В этом большую помощь оказывает музыкальное образование с программами, которые могут использовать возможности для реального развития творческих способностей личности ребенка, его творческой индивидуальности.

Для решения этой задачи применяются многочисленные инновационные технологии:

   личностно-ориентированное обучение;

   игровые технологии;

   метод проектов;

   обучение в сотрудничестве;

   индивидуальное и дифференцированное обучение;

   модульное обучение и другие.

II.   Развитие творческой активности учащихся на музыкальных занятиях (из опыта работы педагога).

1.Использование ИКТ технологий на музыкальных занятиях.

Применение этих инноваций немыслимо без использования новых информационных компьютерных технологий. Компьютерные технологии обучения - процесс подготовки и передачи информации субъектам образовательного процесса, средством осуществления которых является интерактивное оборудование.

Для развития художественных способностей на музыкальных занятиях, я считаю, целесообразно внедрение ИКТ. Так как каждое занятие программы построено на зрительном ряде, использование компьютерных возможностей и интерактивного оборудования позволяет открыть для детей замкнутое пространство кабинета и погрузиться в мир искусства; предоставляет возможность побывать в роли музыканта, слушателя, артиста, композитора, музыкального критика, музыкального обозревателя, ведущего музыкальных программ, не требуя наличия материалов, которые детям порой недоступны. При этом надо учитывать, что компьютер не заменят педагога, а только дополняет его.

Формы применения компьютерных технологий на своих музыкальных занятиях в «Музыкальной гостиной»:

   использование медиа - ресурсов как источника информации;

   компьютерная поддержка деятельности педагога на разных этапах занятия;

   организация проектной деятельности учащихся.

В ходе педагогической деятельности выяснилось, что использование медиа-ресурсов как источника информации повышает интерес учащихся к творчеству композиторов, известных музыкантов, музыковедов, направлениям в искусстве, позволяет использовать на уроке помимо музыкальных произведений, произведения литературы, изобразительного искусства, но использование дисков в полном объеме нецелесообразно, так как часто эти яркие и эффектные энциклопедии по искусству не учитывают возрастные особенности детей, правила и законы построения учебно-воспитательного процесса. Педагогу, необходимо учитывать, что использовать видеосюжеты с этих дисков целесообразно лишь фрагментарно, сразу после изложения новой темы для осмысления полученных знаний или в конце занятия для их закрепления.

Таким образом, применение компьютерных технологий может осуществляться не только педагогом при подготовке и во время занятия, но и детьми в процессе своей работы. Преимущества использования ИКТ в преподавании музыкального искусства очевидны:

   знакомство с любой темой можно сопровождать показом видеофрагментов с вокальными упражнениями;

   прослушивание записи музыкальных произведений; демонстрация графического материала (таблиц, схем);

   «виртуальное посещение» крупнейших театров, филармоний, музеев мира;

   широкое использование репродукций картин художников.

2. Игровые педагогические технологии.

Важное место в педагогической практике занимает использование игровых педагогических технологий, это сюжетные игры, ролевые, игры-соревнования.

Предлагаемые разные типы игр могут быть взаимопроникаемы, взаимосвязаны между собой. Они нравятся детям вызывают у них неизменный интерес, проводятся весело и заинтересованно. Позволяют в живой и непосредственной форме развивать навыки самостоятельного мышления и творческих способностей, расширять кругозор.

Реализация игровых приемов и ситуаций на музыкальных занятиях проходит по таким основным направлениям:

   дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;

   учебная деятельность подчиняется правилам игры;

   учебный материал используется в качестве ее средства;

   в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую;

   успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.

Целью игровых технологий на музыкальных занятиях является решение ряда следующих задач:

   дидактические (расширение кругозора, познавательная деятельность);

   формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности);

   развивающие (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения фантазии, творческих идей, умений устанавливать закономерности, находить оптимальные решения);

   воспитывающие (воспитание самостоятельности, воли, формирование нравственных, эстетических и мировоззренческих позиций, воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности);

   социализирующие (приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям среды).

Примеры творческой деятельности детей на занятиях по программе

«Музыкальная гостиная»:

   **Выражение своих мыслей и чувств звуками.**

1.Передача с помощью звука заданное педагогом психоэмоциональное состояние (нежность, страх, удивление…).

2.Игра учащийся загадывает эмоциональное состояние, остальные дети – отгадывают***.***

   **Графическое, цветовое моделирование музыки.**

   **Сочинение мелодии на заданный текст**: загадки, потешки, стихи, скороговорки, колыбельные. Задание может быть использовано в качестве домашней работы.

   **Создание образа героя данного музыкального произведения при помощи мимики и пластики.** Например, пьесы П.И. Чайковского «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Баба Яга»; С.С. Прокофьева «Прогулка» и т.д***.***

   **Создание литературного «перевода» с языка музыки на язык слов:**например**,** знакомясь с прелюдиями Ф. Шопена, предлагаю ребятам представить себе эти небольшие пьесы в виде страниц личного дневника, в котором человек делится своими душевными переживаниями, и создать литературную интерпретацию музыки.

   **Создание звуковых картин:** «Утро в деревне», «В зимнем лесу», «Ярмарка» и т.п.

1.Например, звуковая картина «В зимнем лесу» (1-2 год обучения). Используемые материалы: целлофан, карандаши или деревянные палочки, листы бумаги; музыкальные инструменты: треугольник, металлофон.

Детей можно разделить на группы, каждая группа выполняет свою зарисовку:

«Идём по снегу» - дети равномерно хрустят целлофаном.

«Бежим» - хрустят в быстром темпе.

«Остановились, прислушались» - пауза.

«Завыл ветер» - голосом изобразить вой ветра.

«Зашумели ветви деревьев» - дети шуршат листами бумаги.

«Сосульки» - звучит треугольник или металлофон.

«Дятел стучит» - карандашами по столу. Можно сочинить мелодию к песенке дятла:

«День за днём стучу, стучу:

Тук-тук-тук-тук-тук.

Все деревья я лечу,

Тук-тук-тук-тук-тук».

Пример 2. Звуковая картина «Ярмарка весёлая!» (3год обучения).

Используемые материалы: целлофан, карандаши или деревянные палочки, листы бумаги; музыкальные инструменты: треугольник, металлофон, колокольчики, бубны, деревянные ложки, балалайка.

Сначала создаём звуковую картину «Собирайся, народ, на ярмарку!»: слышен топот лошадей (карандаши, ложки); звенят бубенцы на сбруе (колокольчики, бубны); народ собирается (гул голосов), снег хрустит под ногами (целлофан).

Затем, картина «Ярмарка весёлая!»: слышны смех, обрывки песен, где-то звучание игрушечной гармошки (дети разделены на микрогруппы, каждая из которых озвучивает свой элемент). Потом самое интересное: на фоне всего этого веселья начинают звучать голоса ярмарочных зазывал (дети-солисты): «Пирожки горячие, вкусные - налетай, не зевай!», «А кому пряников медовых?! Подходите – не пропустите!», «А сейчас кукольное представление всем на удивление!» и т.д. После такой яркой картины очень уместно будет слушание вступления к балету И. Стравинского «Петрушка».

   **Создание рисованного фильма,**состоящего из 3-4 кадров, последовательно раскрывающего настроение музыки.

   **Музыкальная инсценировка**небольших по объёму произведений. Сочинение песенок для героев, музыкальных тем, сопровождающих их выход и т.д.

Именно такие творческие задания развивают творческую активность и, как следствие, тренируют память, мышление, воображение, наблюдательность, интуицию.

3.Проектная деятельность и развитие творческой активности учащихся.

Ещё одним из способов развития творческой активности является организация проектной деятельности учащихся, оформленная в виде презентаций, печатных сообщений в форме рефератов, докладов и т.п*.*

Проектная деятельность позволяет детям самим прикоснуться к прекрасному, удивить окружающих новыми познаниями, а значит, проявить себя. Этот вид работы предоставляет возможность каждому ребёнку сделать значимое и полезное дело, проявить себя в той или иной деятельности, сделать то, что получается лучше. Это важный момент в становлении личности ребёнка.

Залог положительного исхода проектной деятельности видится в грамотном педагогическом сопровождении работы. Педагог должен прогнозировать за ранее трудности, которые могут встретиться на этапе разработки проектного задания. Оказать оперативную помощь во время выполнения проекта, внести коррективы в последующие этапы учебной работы. Кроме того, разно статусные отношения учителя и ученика выводятся в плоскость равноправного сотрудничества.

4.Создание проекта. Циклограмма работы над проектом.

1.Подготовительный этап

Установочное занятие по определению целей, задач проектных работ, основных замыслов, примерной тематики и формы продуктов будущих проектов.

Выдача рекомендаций будущим авторам, консультирование

2. Организация работы

Формирование проектных групп, распределение обязанностей между членами группы.

Групповое обсуждение идей будущих проектов, составление индивидуальных планов работы над проектами, определение способов сбора и анализа информации.

Сбор и систематизация материалов в соответствии с идеей и жанром работы.

3. Завершающий этап

Оформление результатов проектной деятельности.

Предзащита проектов.

Подготовка к публичной защите проектов.

Генеральная репетиция публичной защиты проектов.

4. Заключительный этап

Публичная защита проектов.

Подведение итогов, анализ выполненной работы. (Рефлексия)

Благодарности участникам, обобщение материалов, оформление отчетов о выполненной работе.

4. Практическое использование проекта.

5.Примеры социальных, социально-педагогических, творческих проектов (из опыта работы).

Социальный проект «От сердца к сердцу».

В настоящее время детские дома интернаты для детей с ОВЗ не обделены вниманием СМИ, власти и бизнеса.

Актуальность проекта заключается в необходимости восполнить потребность ребенка в общении и совместной деятельности с другими детьми т.к. в школе-интернате контакты у детей ограничены.

Цель проекта: Воспитание у учащихся чувств сопереживания, сочувствия, взаимопомощи.

Задачи проекта:

1.Разработать план проведения социально-значимого проекта.

2.Создать план постоянных мероприятий.

3.Установить связь с общественными организациями, родителями обучающихся.

Социально-педагогический проект «С мамой вместе!».

Данный проект - напоминание о необходимости уважительного отношения к матери не только в обществе, но и в семье. Он направлен на приобщение детей к общечеловеческим ценностям, любви к самому близкому и родному человеку – маме, через интегрированный подход образовательных областей.

Цель проекта: Углубить знания детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа матери в поэзии, в живописи, музыке, художественной литературе.

Задачи проекта:

1.Воспитывать доброе, заботливое отношение к маме.

2.Развивать творческие способности детей в продуктивной и в музыкальной деятельности

3.Создание условий для социально-нравственного развития детей в процессе воспитания любви и взаимопонимания с самым близким человеком – мамой.

Социально-педагогический проект «Этих дней не смолкнет слава!».

Цель:

Создание условий, способствующих патриотическому воспитанию детей и формированию системы представлений возраста о героической истории нашей страны, подвиге русского народа в Великой Отечественной войне.

Задачи проекта:

1.Вовлечение каждого ученика в познавательный процесс;

2.Формирование навыков исследовательской деятельности.

1.Разработать план проведения социально-значимого проекта.

2.Создать план постоянных мероприятий.

3.Установить связь с родителями обучающихся.

Социальная значимость проекта:

   Приобщение ребят к изучению истории Великой Отечественной войны, сохранению преемственности поколений, формированию уважения к военной истории России.

   Воспитание гражданско-патриотического чувства к Родине, ветеранам войны, воинам российской армии; пожилым людям.

   Воспитание уважения и чувства благодарности к защитникам нашей Родины.

Предполагаемый продукт:

   Выставка рисунков «Салют, Победа!»

   Конкурс «Солдатская песня»

   Акция «Полевая почта», письмо ветерану ВОВ от детей XXI века.

   Акция «Дети военных лет»

   Электронная презентация «Этих дней не смолкнет слава!»

Данный исследовательский проект предназначен для осуществления учащимися 3 года обучения (средние классы школы) поисковой исследовательской деятельности в области музыки (песни военных лет, произведения разных композиторов о войне) и истории. Этот проект дети делали самостоятельно с помощью родителей, бабушек и дедушек, которые помнят о Великой Отечественной войне и смогли поделиться своими знаниями с ребятами.

Лучшие групповые работы были использованы в праздничном концерте, посвященном Дню Победы.

Разработка данного проекта – это путь к саморазвитию личности через самореализацию в предметной деятельности. Помимо работы с конкретной темой, предлагался широкий спектр коммуникативных связей с ребятами в группе, с педагогами.

В процессе работы дети получили полное удовлетворение от сделанного, повысилась их творческая активность и определилась социальная позиция. При этом расширились познания в истории Родины, укрепилось осознание того, что музыка имеет большое значение в жизни человека, в воспитании патриотических чувств.

Этот же проект можно провести во с младшими школьниками в упрощенном виде. Суть его будет сводиться к знакомству с песнями военных лет. Ученики получают задание просмотреть праздничные концерты и записать названия песен. На презентации дети должны рассказать, сколько песен они услышали, как они называются, и поведать содержание наиболее запомнившихся.

III. Заключение.

Одним из важнейших аспектов современной системы образования, является построение образовательного процесса на учебном диалоге ученика и педагога, который направлен на совместное конструирование программной деятельности.

В любом учебном предмете, в особенности на музыкальных занятиях, ученик избирательно относится к содержанию, видам и формам учебного материала. Далеко не все понятия усваиваются детьми, а только те, которые входят в состав их личного опыта. Поэтому начальной точкой организации моих занятий является актуализация субъектного опыта, поиск связей.

При личностно-ориентированном обучении важно учитывать избирательность ученика, его мотивацию, стремление использовать полученные знания самостоятельно, по собственной инициативе, в ситуациях, не заданных обучением.

На занятиях я стараюсь инициировать субъектный опыт ребят, развить индивидуальные способности каждого ученика. Важно признать индивидуальность, самобытность, самоценность особенно у тех, кто не видит в себе выраженные творческие навыки. Важно дать детям возможность свободного выбора элементов и видов работы, позволить им самостоятельно определиться, самореализоваться в том или ином виде деятельности, конечно, прежде познакомив их с различными видами творчества.

Таким образом, инновационная педагогика требует переосмысления всего педагогического процесса, как обучения, так и воспитания, взгляда на ученика как на субъект деятельности, тем самым активизируя учебный процесс и развивая творческую активность учащихся, позволяя решать не решёные ранее задачи.

И тогда мы, педагоги, не услышим от детей фраз: «я не люблю классическую музыку, музыкальную грамоту», т.к. незнакомые музыкальные произведения бывают порой очень сложными для восприятия, а соответственно и нелюбимыми для определенных групп детей, у которых, например, не точная вокальная интонация, или, которые не умеют фантазировать и самовыражаться в музыке. В таких случаях очень помогает личностно- ориентированный подход и метод диалога, когда педагог и ученик – собеседники, метод сравнений и ассоциаций**,**когда каждый ученик может высказать свою ассоциацию по данной ситуации (придумывание образа или ситуаций), индивидуальная работа.

Применение в педагогической практике всех вышеизложенных образовательных технологий, позволят выявить и развить у учащихся музыкальные способности, развить умение по выполнению оригинальных творческих заданий, а также воспитывать творческое отношение к любой деятельности.

IV.   Использованная литература.

1.   Афанасьева О. В. Использование ИКТ в образовательном процессе. – www. pedsovet.org

2.   Васильева И.А., Осипова Е.М., Петрова Н.Н. Психологические аспекты применения информационных технологий // Вопросы психологии. - 2002.

3.   Колесникова И.В. Информационно-компьютерные технологии на уроках искусства. [www.festival.1september.ru](https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.festival.1september.ru/)

4.   Красильников И. Творческое задание на уроках искусства. // Искусство в школе. 2001, №3. – С.13-14.

5.   Мещерякова Л.В., Рындак В.Г. Инновационность в обучении (теория и опыт). - М.: «Педагогический вестник», 1997

6.   Новые педагогические и информационные технологии в системе школьного образования. Полат Е.С., - М., АСНДЕМА, 2001

7.   Сманцер А. П. Новые технологии в системе непрерывного образования как средство развития творческой личности // Новые технологии в системе непрерывного образования. - Минск, 1995

8.   Электронные библиотеки по искусству.