

**Министерство культуры Челябинской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации
работников культуры и искусства Челябинской области»**

**Индивидуальные образовательные
маршруты как форма педагогического
сопровождения учащихся**

Челябинск 2013

Индивидуальные образовательные маршруты как форма педагогического сопровождения учащихся / Министерство культуры Челябинской области. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации работников культуры и искусства Челябинской области». – Челябинск, 2013.

Материал подготовили:

Лопатина Т. В. – зам. директора МБОУДОД «Коркинская детская школа искусств»

Екимова Н. Г. – преподаватель теоретических дисциплин МБОУДОД «Коркинская детская школа искусств»

Бутакова Р. Ш. – преподаватель академического вокала МБОУДОД «Коркинская детская школа искусств»

Мельникова Е. А. – преподаватель художественного отделения МБОУДОД «Коркинская детская школа искусств»

Потапов Н. И. – преподаватель художественного отделения МБОУДОД «Коркинская детская школа искусств»

Апарина С. Б. – преподаватель фортепиано МБОУДОД «Коркинская детская школа искусств»

Стрижкова И. В. – преподаватель домры МБОУДОД «Коркинская детская школа искусств»

Ответственный за выпуск:

Краснопольская М. Ю. – зам. директора ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации работников культуры и искусства Челябинской области», доцент, кандидат педагогических наук

В настоящем сборнике представлены материалы областного семинара для руководителей и преподавателей ДШИ, ДХШ «Индивидуальные образовательные маршруты как форма педагогического сопровождения учащихся», который был проведен ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации работников культуры и искусства Челябинской области» на базе МБОУДОД «Коркинская детская школа искусств» 7 ноября 2013 года.

Данные материалы являются результатом обобщения опыта работы коллектива МБОУДОД «Коркинская детская школа искусств». Сборник адресован руководителям и преподавателям музыкальных школ, школ искусств, художественных школ и других учреждений художественного образования.

Содержание

Лопатина Т.В. Педагогическое сопровождение учащихся Коркинской детской школы искусств в процессе разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов	4
Екимова Н.Г. Некоторые формы дифференциации и индивидуализации обучения учащихся на уроках сольфеджио.....	29
Бутакова Р.Ш. Организация педагогического сопровождения процесса работы с одаренными детьми в классе академического вокала.....	43
Мельникова Е.А. Индивидуальный подход при проектировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся художественного отделения.....	58
Потапов Н.И. Пути активизации творческих способностей и практических навыков учащихся на уроках художественной керамики.....	73
Апарина С.Б. Методы развивающего обучения и практическое применение новых технологий в работе с творчески-ориентированными учащимися класса фортепиано	84
Стрижкова И.В. Проблемно-творческий метод как фактор интеллектуально-творческого развития учащихся.....	97
Приложения	109

Педагогическое сопровождение учащихся Коркинской детской школы искусств в процессе разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов

Т. В. Лопатина, зам. директора
МБОУДОД «Коркинская детская школа искусств»

В современных условиях перестройки системы образования педагогами ставится вопрос об изменении роли учебной деятельности школьника в процессе обучения. Сегодня эффективной можно назвать лишь ту педагогическую деятельность, которая ищет пути превращения ученика из пассивного объекта – в активный, сотрудничающий субъект педагогического процесса. В этой связи ученик начинает восприниматься не как объект педагогической деятельности, а как субъект собственной деятельности.

Осознавая это, педагогический коллектив Коркинской детской школы искусств считает целесообразным переходить на образование школьников, ориентированное на режим саморазвития, гармонично включающий в себя процесс учения. Это вызвано и требованием, предъявленным к образовательным учреждениям Законом «Об образовании в РФ», заявившим приоритетным принципом государственной политики в области образования свободное развитие личности.

Одним из эффективных направлений деятельности педагога является сегодня феномен педагогического сопровождения.

Словарь В. Даля трактует понятие «сопровождение» как определенное действие. Сопровождать – значит сопутствовать, идти вместе, быть рядом и помогать.

В психологии и педагогике слово «сопровождение» также толкуется неоднозначно.

Исследователи Ф. М. Фрумин, В. П. Слободчиков рассматривают сопровождение как помощь подростку в его личностном росте, как установку на эмпатийное понимание ученика (то есть способность сочувствовать ученику, видеть мир его глазами), на открытое общение.

А. В. Мудрик трактует сопровождение как особую сферу деятельности педагога, направленную на приобщение подростка к социально-культурным и нравственным ценностям, необходимым для самореализации и саморазвития.

М. Р. Битянова считает, что сопровождение – это система профессиональной деятельности педагогического сообщества, направленная на создание социально-психологических условий для успешного обучения и психологического развития школьника в ситуациях взаимодействия.

Е. А. Александрова рассматривает педагогическое сопровождение как тип педагогической деятельности, сущность которого состоит как в процессе научения ребенка самостоятельно планировать свой жизненный путь и индивидуальный образовательный маршрут, организовывать жизнедеятельность, разрешать проблемные ситуации, так и в формировании умения адекватно реагировать на ситуации эмоционального дискомфорта.

С. Н. Чистякова определяет педагогическое сопровождение с позиции социально-профессионального самоопределения как особую сферу деятельности педагога, ориентированную на взаимодействие со школьником по оказанию ему поддержки в становлении личностного роста, социальной адаптации, принятия решения об избираемой профессиональной деятельности и самоутверждения в ней.

На наш взгляд, педагогическое сопровождение должно занимать важное место в методике художественно-эстетического воспитания и образования. Сегодня перед преподавателями школы стоит задача воспринимать разность детей как благо, находить подходы к особенностям каждого ученика. Поэтому мы понимаем педагогическое сопровождение как совокупность тактик педагогической деятельности, направленных на создание условий для удовлетворения образовательных потребностей каждого обучающегося ДШИ и успешного развития его творческих способностей.

С этой точки зрения рассмотрим структуру понятия «педагогическое сопровождение».

Педагогическая деятельность – воспитывающее и обучающее воздействие учителя на ученика, направленное на его личностное, интеллектуальное и деятельностное развитие, одновременно выступающее как основа его саморазвития и самосовершенствования.

Образовательная потребность – потребность личности ребенка в получении и обогащении знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления художественно-эстетической деятельности, для формирования ее интересов, целей, мотивов, установок на образовательную деятельность в сфере искусства.

Педагогическая тактика – совокупность средств, приемов и методов обучения, применяемых педагогом для достижения намеченной цели.

Предмет педагогического сопровождения – процесс совместного с ребёнком определения его собственных интересов, целей, возможностей в сфере художественно-эстетического образования.

Условия – благоприятная среда для осуществления художественно-эстетической деятельности, доминантой которой является развитие творческих способностей учащихся. К условиям успешного развития творческих способностей мы относим:

- целенаправленное, как можно более раннее введение ребенка в творческую деятельность;

- воспитание у ребенка устойчивой потребности в творческой деятельности;

- учет особенностей каждого ребенка (умственных и творческих способностей, физических качеств, свойств памяти, внимания и др.);

- обеспечение положительного эмоционального настроения ребенка как фактора формирования интереса к творческой деятельности и увеличения ее эффективности;

- организацию творческой деятельности опережающего характера (все более усложняющиеся и разнообразные творческие задания);

- организацию различных форм воспитательной работы;

- развитие у ребенка настойчивости к преодолению трудностей, формирование требовательности к себе;

- для преодоления трудностей – оказание ненавязчивой, доброжелательной помощи ребенку со стороны педагога;

- обеспечение стимулирующей мотивации (поощрение ребенка и, при необходимости, порицание и наказание).

Отсюда, лично ориентированную технологию педагогического сопровождения школьников мы строим на разработке и внедрении определенных форм и методов работы, направленных:

- на выявление и использование субъектного опыта ребенка;

- на раскрытие его творческих способностей и способов мышления;

- на выстраивание индивидуальной траектории обучения и развития посредством реализации индивидуального образовательного маршрута с учетом личностных потребностей ребенка в сфере художественно-эстетического образования.

Индивидуальный образовательный маршрут (далее ИОМ) – это персональный путь и результат реализации в образовании личностного потенциала каждого ученика. При разработке ИОМ учащихся мы опирались на ряд принципов проектирования (они подробно рассмотрены в статье Е. А. Мельниковой настоящего сборника). Здесь же мы скажем о двух из них, а именно – принципе *непрерывности и цикличности* и принципе *взаимодействия*.

Разработку ИОМ учащихся (при обязательном участии в этом процессе самого ученика, педагога и родителей) целесообразно осуществлять на протяжении всего периода обучения, создавая перспективные проекты на определенный временной период. На сегодняшнем этапе работы над темой года «Индивидуальный образовательный маршрут как форма педагогического сопровождения учащихся ДШИ» мы разработали индивидуальные образовательные программы сроком на один учебный год (2012-2013) только для старшеклассников школы, т.к. считаем, что именно учащиеся старших классов способны осознанно подходить к вопросу определения собственных целей, мотивов, потребностей в сфере образования (в частности, художественно-эстетического). В перспективе нам представляется возможным осуществление проектирования ИОМ для учащихся средних и младших классов, поэтому уже сейчас, в рамках настоящего проекта, мы провели тестирование на предмет выявления творческих способностей представителей этой категории учащихся.

Индивидуальные образовательные программы старшеклассников оформлялись нами в виде Карты индивидуального образовательного маршрута (приложение 6).

Работа педагогического коллектива над темой года включала два этапа: подготовительный (организационный) и внедренческий.

Задачи подготовительного этапа (2011-2012 учебный год) заключались:

- в создании условий для осмысления всеми субъектами образовательного процесса (преподавателями, учащимися, родителями) ценностей индивидуализации образования;

- в определении содержания дальнейшей опытно-поисковой работы;

- в обсуждении сущности, перспектив и возможных препятствий предстоящей опытно-поисковой работы;

- в обсуждении возможности применения знаний в практической деятельности учащихся вне стен школы искусств;

- в изучении образовательных возможностей и потребностей учащихся в сфере художественно-эстетического образования;

- в обсуждении (совместно с учащимися и родителями) их возможностей и перспектив построения ИОМ, определении видов ИОМ для каждого учащегося;

- в определении роли родителей в построении доверительных отношений с детьми, понимании их проблем, помощи в распределении времени и усилий для реализации ИОМ.

Поэтому педагогическое сопровождение процесса разработки ИОМ учащихся на данном этапе мы строили по следующим направлениям:

	Формы и методы	Ответственные
Педагогическое сопровождение в работе с преподавателями	1. Педагогический совет «Педагогическое сопровождение учащихся в процессе разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов»	Администрация
	2. Педагогический совет «Презентация продуктов самообразовательной деятельности преподавателей как методического сопровождения работы над темой года школы «Индивидуальный образовательный маршрут как форма педагогического сопровождения учащихся ДШИ»	Администрация Преподаватели
	3. Заседания МО преподавателей: «Принципы развивающего обучения в классе фортепиано» «Индивидуализация учебно-воспитательного процесса в условиях дополнительного образования» «Создание на художественном отделении условий по дифференциации содержания образования с предоставлением возможности построения учащимися индивидуального образовательного маршрута» «Организация учебно-воспитательной работы на основе индивидуального подхода к учащимся эстетического отделения» «Психолого-педагогические условия формирования у учащихся ДШИ устойчивого позитивного отношения к учебной деятельности» «Педагогическая деятельность как способ развития индивидуальности учащихся»	Зав. МО
	4. Создание методической продукции: «Индивидуальный подход к формированию технических навыков письма на уроке «Основы изобразительной грамоты и рисования»	Преподаватели

	<p>«Педагогическое сопровождение учащихся ДШИ в процессе разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов»</p> <p>«Творчество как фактор, мотивирующий младших школьников к обучению музыке в музыкальной школе»;</p> <p>«Применение инновационных педагогических технологий в процессе индивидуализации обучения в классе фортепиано</p> <p>«Индивидуальный подход к формированию у учащихся умений, навыков передачи цветом объема предметов, пространства на уроке живописи»</p> <p>«Сущность личносно ориентированного обучения учащихся ДШИ»</p> <p>«Индивидуальный подход к формированию у учащихся умений, навыков передачи цветом объема предметов, материальности на уроке «Основы изобразительной грамоты и рисования» (на примере натюрморта)»</p> <p>5. Организация конкурса методических работ преподавателей КДШИ</p> <p>6. Стимулирование методической деятельности преподавателей (денежные премии, грамоты).</p> <p>7. Консультационно-методическая работа по технологии выявления образовательных потребностей и творческих возможностей учащихся (ознакомление с методикой предстоящего анкетирования и тестирования учащихся)</p> <p>8. Консультационно-методическая работа по технологии разработки ИОМ учащихся</p>	<p>Администрация</p> <p>Администрация</p> <p>Администрация</p> <p>Администрация</p>
--	---	---

	9. Поиск социальных партнеров в целях предоставления учащимся возможности применения практических навыков вне стен школы искусств	Администрация, преподаватели
Педагогическое сопровождение в работе с учащимися	1. Анкетирование и тестирование учащихся на предмет выявления их творческих способностей и образовательных потребностей	Преподаватели
	2. Посещение и анализ уроков, академических концертов, просмотров с целью наблюдения за учащимися на предмет сформированности учебных умений и навыков	Администрация, преподаватели
	3. Привлечение учащихся к участию в общешкольных и иных творческих мероприятиях, концертах, конкурсах; анализ творческих достижений учащихся	Преподаватели
	4. Создание и уточнение банка данных с учетом академических и творческих достижений учащихся, результатов конкурсов, олимпиад	Администрация
	5. Изучение уровня качества обучения и воспитанности учащихся (мониторинг)	Преподаватели
	6. Определение с учащимися предварительной версии индивидуального образовательного маршрута (индивидуальные беседы)	Преподаватели
Педагогическое сопровождение в работе с родителями	1. Организация родительских собраний: «Дети и родители: понимание и поддержка» «Проблема отношения детей к учению» «Воспитание самостоятельности в работе над произведениями, или как заниматься дома» «Роль семьи в развитии моральных качеств подростка» «Воспитание без насилия» «Дети глазами родителей, родители –	Преподаватели

	<p>глазами детей» «Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения» «Этот трудный подростковый возраст» «Зачем нам музыка нужна?» «Школа искусств и ее роль в развитии личности ребенка»</p> <p>2. Выявление целей родителей в сфере художественно-эстетического образования собственных детей (индивидуальные беседы)</p> <p>3. Согласование предварительной версии ИОМ с родителями учащихся</p> <p>4. Индивидуальные консультации для родителей по организации режима учебных и внеучебных нагрузок учащихся</p>	<p>Преподаватели</p> <p>Преподаватели</p> <p>Преподаватели</p>
--	---	--

В течение 2011-2012 учебного года преподаватели активно занимались самообразовательной деятельностью, в результате чего был создан ряд методических продуктов, отражающих проблематику темы года школы.

Результаты самообразовательной деятельности преподавателей презентовались на педагогическом совете в апреле 2012 г. Некоторые методические продукты были представлены на ежегодный конкурс методических работ в марте 2012 г. Лучшие работы: 1 место – «Творчество как фактор, мотивирующий младших школьников к обучению музыке в музыкальной школе», преп. Н. Г. Екимова; 2 место разделили два преподавателя: преп. И. В. Совмен «Индивидуальный подход к формированию технических навыков письма на уроке «Основы изобразительной грамоты и рисования»; преп. Е. А. Мельникова

«Индивидуальный подход к формированию у учащихся умений, навыков передачи цветом объема предметов, пространства на уроке живописи».

Приступая к разработке ИОМ учащихся, мы провели в конце 2011-2012 учебного года тест на измерение способностей учащихся младших и средних классов, организовали серию наблюдений за результатами учащихся в рамках промежуточной аттестации, конкурсной и концертной деятельности, а также изучили образовательные потребности старшеклассников и выявили, чего хотят родители, отдавая своего ребенка в школу искусств. Для этого были использованы методы сбора и обработки информации:

- тестирование (приложение 2);
- анкетирование (приложение 1);
- наблюдение за творческими достижениями учащихся;
- мониторинг качества обучения и воспитанности учащихся;
- анализ уроков, академических концертов, зачетов, просмотров;
- индивидуальные беседы с учащимися и родителями.

Интересными, на наш взгляд, стали результаты анкетирования старшеклассников. В процессе анкетирования было опрошено 85 учащихся музыкального, художественного, хореографического и эстетического отделений.

Анкетный опрос показал, что старшеклассники высоко ценят возможность обучения в стенах КДШИ, осознают большую развивающую и воспитательную функции образования в сфере культуры и искусства.

Большинство респондентов заинтересованы:

а) в посещении предметов по выбору, обеспечивающих реализацию индивидуальных потребностей учащихся в сфере художественно-эстетического образования, творческих возможностей и интересов каждого учащегося;

б) в личном участии в научно-исследовательских, творческих проектах, специальных конкурсах и олимпиадах, концертах и выставках;

г) в посещении концертных и выставочных залов.

Примерно одинаково разделились мнения старшеклассников по поводу своих планов после окончания КДШИ: в общей сложности 31,6% опрошенных намерены учиться дальше в сфере культуры и искусства; 36,4% респондентов не связывают свои планы с поступлением в ССУЗы культуры и искусства; 32% учащихся с жизненными планами пока не определились.

52% старшеклассников изъявили желание посещать дополнительные предметы, мотивируя тем, что: «эти предметы даются нелегко», «потому что это будет нужно в дальнейшей жизни», «потому что мне нравятся эти предметы». Остальные же 48% учащихся считают, что им достаточно того, что они получают в рамках обязательных предметов, или же им не хватает времени на дополнительные предметы по причине большой загруженности в общеобразовательной школе.

55% респондентов отказались участвовать в работе ученического пресс-центра: «нет времени», «не умею писать, так как имею проблемы с русским языком», «мне это неинтересно». Однако 45% учащихся хотят попробовать себя в роли корреспондентов, потому что «это интересно», потому что «люблю свою школу и хочу (посредством своих статей в городскую газету) привлечь к обучению в ней как можно больше коркинских ребят».

Результаты анкетного опроса, тестирования, наблюдений за учебной (творческой) деятельностью учащихся и ее анализа, бесед с учащимися и их родителями позволили нам:

– получить полную, исчерпывающую информацию об ученике с тем, чтобы дифференцировать учащихся на две группы: знаниево ориентированные (то есть учащиеся, ориентированные на получение

профессионального образования в сфере культуры и искусства) и творчески ориентированные / практико ориентированные (то есть учащиеся, не преследующие цель дальнейшего обучения в ССУЗах культуры и искусства, но отдающие приоритет деятельности творческого и прикладного характера);

- увидеть объективные предпосылки для выбора обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов;

- сформулировать цели личного и образовательного роста обучающихся;

- осуществить подбор наиболее оптимальных и эффективных технологий, форм, методов обучения, воспитания и развития, применимых к конкретному ученику;

- учесть факторы, которые обуславливают неуспеваемость учащихся,

- привлечь родителей к решению образовательных и психологических проблем ребенка;

- оптимизировать учебный процесс применительно к способным и одаренным детям;

- определить содержательные и технологические возможности учебных дисциплин, способствующих реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся;

- разработать предварительное содержание и структуру индивидуальных образовательных маршрутов учащихся;

- разработать педагогическое сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов для различных групп учащихся;

- создать банк данных творческих достижений учащихся.

Кроме того, на подготовительном этапе нами обсуждалась возможность применения знаний в практической деятельности

старшекласников вне стен школы искусств. Решению этого вопроса способствовал диалог администрации школы с представителями учреждений социума, а также личные контакты родителей учащихся. В качестве социальных партнеров мы рассматривали представителей Управления культуры Коркинского муниципального района, д/к «Горняк», киноклуба им. М. Горького, библиотек, общеобразовательных школ, ДОУ, средств массовой информации, с которыми у школы сложились доверительные отношения и творческие контакты.

Педагогическое сопровождение на этапе реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся (2012-2013 учебный год) базировалось на следующих формах работы с педагогами, учащимися, преподавателями:

	Формы	Ответственные
Педагогическое сопровождение в работе с преподавателям и	<p>1. Организация мероприятий по приобщению педагогического коллектива к специальному педагогическим и психолого-педагогическим знаниям (курсовая подготовка и самообразовательная деятельность преподавателей)</p> <p>2. Организация системы морального и материального поощрения преподавателей (грамоты, благодарственные письма, статьи в городскую газету о достижениях учащихся и преподавателей в течение учебного года, денежные премии по итогам индивидуального рейтинга преподавателей)</p> <p>3. Координация работы других педагогов школы искусств, других образовательных учреждений и учреждений социума, причастных к</p>	Администрация

	<p>процессу реализации ИОМ</p> <p>4. Оценка личностно ориентированных уроков с учащимися разного уровня способностей (посещение открытых уроков)</p> <p>5. Оценка качества воспитательной работы преподавателей (посещение концертов, творческих мероприятий, детских филармоний и др.)</p>	
<p>Педагогическое сопровождение в работе со знанием ориентированными учащимися</p>	<p>1. Разработка и реализация индивидуальной образовательной программы деятельности учащегося, включающей:</p> <ul style="list-style-type: none"> – индивидуальный учебный план; – разработку исследовательских проектов; – участие в профессиональных пробах (проведение старшеклассниками уроков в младших классах в рамках Дня ученического самоуправления); – участие в специальных конкурсах международного, всероссийского, областного уровней; – участие в концертах и выставках областного и районного уровней; – ориентацию на большой объем выполнения самостоятельной работы по предметам (создание системы дополнительных занятий, в частности, по специальности и сольфеджио); – организацию консультаций с представителями ССУЗов и ВУЗов по окончании конкурсов; – посещение концертных и выставочных залов. <p>2. Применение методов развивающего обучения в процессе урочной деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> – метода активизации логического 	<p>Преподаватели Администрация</p>

	<p>мышления;</p> <ul style="list-style-type: none"> – метода практического освоения музыкальной и иной информации; – методов развития творческих способностей учащихся. <p>3. Применение проблемно-творческого метода в процессе урочной деятельности (решение проблемных ситуаций повышенной степени сложности).</p> <p>4. Создание мотивирующих ситуаций для стимулирования творческой активности учащихся:</p> <ul style="list-style-type: none"> – привлечение к участию в конкурсах, выставках, концертах более высокого уровня; – привлечение к выполнению самостоятельной творческой работы (самостоятельное разучивание музыкальных произведений, подбор и сочинение музыки, самостоятельная постановка несложных хореографических этюдов, придумывание и выполнение живописной работы); – применение методов эмоционального воздействия, основанных на эффекте удивления; – применение упражнений, направленных на выработку идей; – поощрение стипендиями различного уровня, грамотами, благодарственными письмами; – публикация статей о творческих достижениях учащихся в городскую газету. <p>5. Организация мероприятий, направленных на психологическую поддержку одаренных учащихся:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формирование адекватной самооценки 	<p>Преподаватели</p> <p>Преподаватели Администрация</p> <p>Преподаватели Администрация</p>
--	---	--

	<p>(беседы с учащимися);</p> <ul style="list-style-type: none"> – профилактика неврозов (беседы рекомендательного характера о поддержании физического здоровья, правильном питании и рациональном режиме дня, о развитии навыков общения); – предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников (привлечение учащихся к творческим мероприятиям коллективного характера: общешкольным концертам, выставкам и др.); – создание в школе благоприятного психологического климата. <p>6. Профориентационная работа с одаренными учащимися:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организация встреч с представителями творческих профессий; – организация мастер-классов с представителями ССУЗов и ВУЗов культуры и искусства; – организация индивидуальных и групповых профориентационных бесед с одаренными учащимися; – организация посещений учащимися дней открытых дверей в ССУЗах и ВУЗах культуры и искусства; – организация встреч учащихся с выпускниками школы – студентами ССУЗов и ВУЗов культуры и искусства; – информирование о правилах приема и условиях обучения в профильных ССУЗах; – распространение материалов о профильных ССУЗах, в том числе – рекламных буклетов; – организация в школе выступлений представителей профильных ССУЗов и ВУЗов с лекциями-презентациями специальностей. 	<p>Преподаватели Администрация</p>
--	--	--

<p>Педагогическое сопровождение в работе с творчески ориентированными / практико ориентированными учащимися</p>	<p>1. Разработка и реализация индивидуальной образовательной программы деятельности учащегося, включающей: – индивидуальный учебный план; – участие в школьных и классных концертах; – участие в зональных и школьных творческих конкурсах и фестивалях; – участие в качестве разработчиков сценариев и соведущих школьных мероприятий; – участие в работе ученического пресс-центра; – участие в оформлении школы (учащиеся художественного отделения); – посещение концертных и выставочных залов.</p> <p>2. Применение методов развивающего обучения в процессе урочной деятельности: – метода активизации логического мышления; – метода практического освоения музыкальной и иной информации; – методов развития творческих способностей учащихся.</p> <p>3. Применение проблемно-творческого метода в процессе урочной деятельности (решение несложных проблемных ситуаций).</p> <p>4. Создание мотивирующих ситуаций для стимулирования творческой активности учащихся: – привлечение к публичным выступлениям (конкурсы, концерты, выставки) школьного уровня;</p>	<p>Преподаватели</p> <p>Преподаватели</p> <p>Преподаватели</p> <p>Преподаватели Администрация</p>

	<p>– привлечение к выполнению самостоятельной творческой работы (самостоятельное разучивание музыкальных произведений, подбор и сочинение музыки, самостоятельная постановка несложных хореографических этюдов, придумывание и выполнение живописной работы);</p> <p>– применение методов эмоционального воздействия, основанных на эффекте удивления;</p> <p>– применение упражнений, направленных на выработку идей;</p> <p>– поощрение грамотами, благодарственными письмами;</p> <p>– публикация статей о творческих достижениях учащихся в городскую газету.</p> <p>5. Организация мероприятий, направленных на психологическую поддержку учащихся:</p> <p>– формирование адекватной самооценки (беседы с учащимися);</p> <p>– профилактика неврозов (беседы рекомендательного характера о поддержании физического здоровья, правильном питании и рациональном режиме дня, о развитии навыков общения);</p> <p>– создание в школе благоприятного психологического климата</p>	<p>Преподаватели Администрация</p>
<p>Педагогическое сопровождение в работе с родителями</p>	<p>1. Мероприятия по приобщению родителей к психологическим знаниям, по повышению их социально-психологической компетентности (тематические родительские собрания):</p> <p>«Способности ребенка: как их распознать?»</p> <p>«Роль семьи в развитии потенциальных возможностей ребенка»</p>	<p>Преподаватели</p>

	<p>«Психологические особенности одаренного ребенка» «Формирование адекватной самооценки одаренного ребенка»</p> <p>2. Индивидуальные консультации и собрания для родителей по повышению их педагогической культуры, по решению проблем ребенка в семье и школе</p> <p>3. Формы морального поощрения родителей: грамоты, благодарственные письма, статьи в городскую газету</p> <p>4. Профориентационная работа с родителями: проведение индивидуальных бесед по проблеме формирования готовности учащихся к профессиональному самоопределению в сфере культуры и искусства</p>	<p>Преподаватели</p> <p>Администрация</p> <p>Преподаватели</p>
--	--	--

В работе со знаниево ориентированными учащимися мы акцентировали внимание на разработку исследовательских проектов (один из них – «Жизнь и творчество А. С. Даргомыжского» – представлен в 2013 г. учащейся Ксенией Фадеевой на Дне открытых дверей в Южно-Уральском государственном институте искусств им. П. И. Чайковского):

– в профессиональных пробах (старшеклассники проводили уроки в младших классах в рамках Дня ученического самоуправления по предметам: «Скрипка», «Фортепиано», «Академический вокал», «Гитара», «Рисунок», «Основы изобразительной грамоты и рисование», «Прикладное искусство», «Прикладная композиция», «Сольфеджио»);

– в специальных конкурсах (1-н Международный, 3-и Всероссийских, 7 областных),

– в концертах и выставках областного и районного уровней.

Для детей были организованы встречи с представителями творческих профессий (с джаз-пианистом М. Габбасовым, с Челябинским камерным оркестром «Классика» А. Абдурахманова в рамках международного проекта Д. Мацуева «Новые имена»; на концерте выступили и учащиеся нашей школы: Антон Хоробрых (домра), связывающий свои планы с поступлением в ССУЗ культуры и искусства; Ксения Фадеева (академический вокал), сегодня уже ставшая студенткой колледжа Южно-Уральского государственного института искусств им. П. И. Чайковского (академический вокал), а также совсем еще юная одаренная вокалистка Дарья Голомаздина).

Учащиеся с творчески ориентированными и практико-ориентированными учебными ИОМ приняли участие в школьных и классных концертах в качестве солистов и участников творческих коллективов (хоров, инструментальных ансамблей, хореографических коллективов), в зональных (5) и школьных творческих конкурсах и фестивалях («Мисс сольфеджио», «Пасхальный сувенир», «Фестиваль, посвященный 70-летию г. Коркино»); им предлагалось поучаствовать в качестве разработчиков сценариев и соведущих школьных мероприятий (музыкальный вечер, посвященный Дню матери, праздник «Посвящение в искусство»), поработать в ученическом пресс-центре (две статьи выпускницы школы Виктории Колесниковой – «Последний звонок» и «Я слышу вальса звук прелестный» – были опубликованы в городской газете «Горняцкая правда»), принять участие в оформлении школы (учащиеся художественного отделения), посетить концертные и выставочные залы (8).

В рамках темы года было проведено 36 открытых уроков, на которых отслеживалось, насколько эффективно преподаватели используют принципы и технологии личностно ориентированного обучения детей. Наиболее удачные из них:

- «Личностно ориентированное обучение в классе гитары. Развитие музыкально-исполнительских качеств учащихся в классе ансамбля гитаристов» (преп. Е. Е. Печурина);
- «Личностно ориентированное обучение в классе гитары. Проблемно-творческий метод как фактор интеллектуально-творческого развития учащихся» (преп. И. В. Стрижкова);
- «Практическое применение новых технологий в работе над музыкально-художественной выразительностью в классе специального фортепиано» (преп. С. Б. Апарина);
- «Работа над полифонией: музыкально-художественный аспект» (преп. Е. В. Доронина);
- «Работа над художественным образом музыкального произведения в младшем хоре» (преп. В. В. Печеркина);
- «Методы развивающего обучения в процессе работы с начинающими в классе общего фортепиано» (преп. С. Б. Апарина);
- «Педагогическая практика реализации индивидуального подхода на уроке «Музицирование» (преп. Н. А. Печурина);
- «Индивидуализация обучения на уроках «Сольфеджио». Методические приемы работы над мелодическим диктантом» (преп. Т. В. Лопатина);
- «Формирование понятийного аппарата у учащихся в рамках предмета «Сольфеджио» (преп. Н. Г. Екимова);
- «Роль ансамблевой игры в реализации принципов развивающего обучения при игре на фортепиано» (преп. И. В. Явонова);
- «Педагогическая практика реализации индивидуального подхода на уроках изобразительного искусства. Формирование у учащихся навыков передачи цветом пространства» (преп. Е. А. Мельникова).

Для оценки уроков мы разработали «Карту критериев современного урока», которая применялась нами для оценки как групповых, так и индивидуальных уроков (приложение 4).

Для определения результативности уроков использовался метод экспертных оценок; в качестве экспертов выступали преподаватели Коркинской детской школы искусств и других школ города.

При оценке результатов уроков, в первую очередь, обращалось внимание на знание и соблюдение преподавателями следующих критериев лично ориентированного урока:

- обеспечение ориентира на самостоятельный поиск, самостоятельную работу, самостоятельные открытия учащегося;
- выявление и учет склонностей и предпочтений учащегося в процессе обучения;
- использование дидактического материала, варьирующегося для учащихся с разной успеваемостью;
- определение объема знаний, рассчитанного для каждого учащегося с учетом его познавательных способностей;
- предоставление учащемуся возможности выбора групповой или самостоятельной работы (для групповых дисциплин);
- осуществление оценки познавательной деятельности сначала самими учащимися, а затем – учителем;
- установка на ученика как на субъект образовательного процесса, как на личность, на индивидуальность;
- позитивное, уважительное отношение к самостоятельности мнений, суждений и выводов ученика;
- опора на субъективный личностный опыт ученика;
- развитие мотивационной сферы учащегося, повышение степени самостоятельности на уроке;

- направленность на достижение успеха, а не на избегание неудач;
- организация сотрудничества учителя и ученика;
- взаимная заинтересованность в рефлексии, развитии адекватной самооценки действий, усилий, результатов.

Для исключения конфликтных ситуаций в нашей школе культивируется доброжелательное отношение к каждому ребенку, уважительное отношение к мнению ученика, к его точке зрения. И в итоге – развивается социальный интеллект каждого ребенка, личностные качества, такие как: уверенность в себе, адекватная самооценка, уважительное отношение к мнению другого.

Чтобы у ребенка было желание взрослеть и учиться в школе искусств, чтобы его индивидуальный образовательный маршрут складывался комфортно, мы, взрослые, прикладываем к этому процессу огромные усилия (и не только в процессе урочной деятельности). Этому способствовали:

- разработка удобного расписания индивидуальных и, по возможности, групповых занятий;
- техническая оснащенность школы;
- создание благоприятного психологического климата, к показателям которого мы относим:
 - хорошее настроение учеников во время пребывания в школе;
 - свободное удовлетворение учащимися всех естественных потребностей, в том числе, и потребностей в движении;
 - доброжелательность по отношению к сверстникам, взрослым;
 - способность учащихся занять себя интересным делом;
 - отсутствие давления и манипулирования детьми со стороны взрослых;
 - желание участвовать в коллективной деятельности;

- удовлетворенность учащихся принадлежностью к группе сверстников.

Созданию комфортной образовательной среды помогала и работа с родителями, которые являются ближайшими помощниками и советчиками. Родители первоклассников на общешкольном родительском собрании в начале учебного года ознакомились с правилами поведения в школе, с Уставом школы. В результате, и родители, а с их помощью – и дети постепенно привыкают к школьным требованиям. Систематически проводятся тематические родительские собрания и индивидуальные консультации с целью повышения педагогической культуры и психологических знаний родителей, решения проблем ребенка в семье и школе.

По завершении работы над темой года педагоги совместно со старшеклассниками организовали и провели презентацию результатов реализации ИОМ и их оценку. Презентации были представлены в различных формах (письменный творческий отчет (приложение 3), индивидуальное общение, микрогрупповые обсуждения).

Итак, благодаря разработке педагогического сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, мы добились следующих результатов.

1. Были обеспечены внутренние условия (установки, потребности, способности) для развития «самости» каждого учащегося, для его саморазвития (через механизмы самопознания, рефлексии, самоанализа, целеполагания, физической и психической защиты).

2. Были созданы условия для максимально свободной реализации каждым учащимся творческих, интеллектуальных, эмоциональных способностей и возможностей.

3. Была оказана индивидуально ориентированная помощь учащимся в реализации их образовательных потребностей, в конструировании их автономного внутреннего мира, в познании себя, своей индивидуальности.

4. В учебно-воспитательном процессе эффективно использовались личностно ориентированный, дифференцированный, возрастной и индивидуальный подходы.

5. Была создана «очеловеченная» микросоциальная среда (гуманистические отношения, общение, творческая деятельность, психологический климат и другие) как продукт активности детей и взрослых.

6. Обеспечено рефлексивное взаимодействие педагогов и старшеклассников по поводу продуктов образовательной деятельности посредством разработки и реализации Программы ИОМ.

7. Была создана атмосфера открытости, толерантности и уважения к иной позиции, способствующей становлению демократического уклада КДШИ.

Некоторые формы дифференциации и индивидуализации обучения учащихся на уроках сольфеджио

Н. Г. Екимова, преподаватель теоретических дисциплин
МБОУДОД «Коркинская детская школа искусств»

Значительную роль в становлении музыканта любой специальности играет предмет «Сольфеджио». Сольфеджио является дисциплиной, объединяющей различные виды музыкальной деятельности, активизирующие развитие музыкального слуха, памяти, мышления учащихся.

Технология лично ориентированного обучения, появившаяся в последние годы в педагогической практике, позволяет сделать одну из самых трудных музыкальных дисциплин интересной, доступной, вопреки широко распространённому мнению о сольфеджио как о скучном, трудном и малоинтересном занятии.

В нашей педагогической практике преподавания сольфеджио мы широко применяем дифференциацию и индивидуализацию обучения как способы осуществления лично ориентированного подхода к обучению детей.

Проблема дифференцированного обучения и тесно связанного с ним индивидуального подхода к обучению детей на уроке сольфеджио является сегодня актуальной.

Под дифференцированным обучением мы понимаем форму организации учебной деятельности для различных групп учащихся.

Индивидуальный подход – важный психолого-педагогический принцип, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребёнка.

Изучив посредством наблюдений индивидуальные особенности учащихся (музыкальные и познавательные способности детей, их личностные и психологические качества), мы выделяем в классе сольфеджио отдельные группы учащихся, отличающихся:

- различным уровнем усвоения материала на данный момент;
- уровнем работоспособности и темпом работы;
- особенностями восприятия, памяти, мышления.

У каждого учителя свой подход к выделению групп учащихся. С нашей точки зрения, правильнее будет не делить детей на «слабых» и «сильных», а отнести их к трём условным группам (эти группы не постоянны – их состав может меняться).

Характеристики музыкальных и познавательных способностей учащихся

1 группа	2 группа	3 группа
<p>Способны справиться с материалом самостоятельно за короткий срок, с высоким качеством:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обладают «музыкальной одарённостью»; – представляющей собой единство познавательной потребности, мотивации и способности к регуляции своих действий. 	<p>Способны справиться с заданием самостоятельно, но нуждаются в постоянном внимании со стороны учителя:</p> <ul style="list-style-type: none"> – имеют хорошие музыкальные способности, память, внимание, достаточно развитое мышление; – отличаются исполнительностью, добросовестностью, высокой учебной мотивацией, – необходимы: внимание учителя, небольшая стимуляция, включение творческих заданий. 	<p>Не способны справиться с заданием самостоятельно:</p> <ul style="list-style-type: none"> – требуют постоянной дополнительной помощи со стороны учителя; – отличаются низкой и неустойчивой работоспособностью; повышенной утомляемостью; – трудностями в организации собственной деятельности, низким уровнем развития музыкального слуха, памяти, внимания, мышления; – необходимы: постоянная стимуляция, яркая мотивация, чёткое отслеживание временного режима.

Как педагогу-практику сделать каждый урок сольфеджио продуктивным и максимально эффективным для всех групп учащихся? Как «подать» материал, чтобы одарённые и способные учащиеся не скучали, а дети с трудностями обучения и развития понимали его?

Программа по сольфеджио предполагает реализацию основных форм музыкальной деятельности учащихся на уроке: слуховой анализ, вокально-интонационные упражнения, сольфеджирование и чтение с листа,

изучение нотной грамоты, музыкально-ритмические упражнения, творческие задания, слушание музыки, музыкальный диктант. Все эти формы способствуют развитию ученика, формированию его как творческой и музыкальной личности.

На некоторых из вышеперечисленных форм остановимся подробнее, поскольку, как показывает наш опыт, они являются наиболее сложными для освоения учащимися, а потому – требуют индивидуального подхода к процессу работы над ними.

Вокально-интонационные упражнения

Разнообразные вокально-интонационные упражнения применяются для накопления учащимися внутренних слуховых впечатлений. Упражнения помогают узнавать элементы музыкальной речи при анализе на слух, при записи диктантов. Но основная их цель – создать базу для воспитания навыка чтения с листа. Именно эти упражнения являются основным методическим средством развития музыкальных способностей и, в первую очередь, музыкального слуха.

Для того чтобы достичь прочности усвоения интонационных упражнений представителями всех групп учащихся, мы используем следующие методы работы и способы исполнения упражнений:

	Методика работы	Способ исполнения
1 группа 2 группа	1.Выразительное прочтение мелодии по фразам вне ритма; 2. Сольмизирование в определенном темпе с прохлопыванием ритмического рисунка; 3.Исполнение вне ритма каждого звука мелодии «а саpелла», проверяя с некоторым опозданием чистоту интонирования – проигрывание этого же звука на фортепиано.	Пение «а саpелла», индивидуально, группами, хором, «цепочкой», чередуя пропевание вслух и «про себя». Дирижирование – обязательно
3 группа		Пение индивидуально или группами; допускается поддержка фортепиано. Дирижирование – обязательно

Работая над чистотой интонации, нельзя забывать о воспитании вокальных навыков: любое упражнение, а тем более примеры по сольфеджио, должны быть не только просто пропеты, но и точно проинтонированы и красиво исполнены.

Чтение с листа

Мы определяем чтение с листа как одну из главных форм работы на сольфеджио. Необходимо использовать как можно больше разных способов чтения с листа, которые предлагаются детям с разными способностями:

	Способ исполнения
1 группа	<ul style="list-style-type: none"> – Пение индивидуально с дирижированием; – пение вслух и «про себя»; – пение с транспонированием в другую тональность; – узнавание знакомой песни по нотному тексту, предварительно не пропевая ее.
2 группа	<ul style="list-style-type: none"> – Пение индивидуально с дирижированием; – пение вслух и «про себя»; – пение «цепочкой».
3 группа	<ul style="list-style-type: none"> – Пение индивидуально или группой с тактированием под импровизируемый преподавателем гармонический аккомпанемент; – пение мелодии индивидуально с одновременным проигрыванием её на фортепиано (в том, числе, и в другой октаве).

Слуховой анализ

Другой важной формой работы на уроке сольфеджио является слуховой анализ. Ребёнок должен осознавать звучащую музыку, т.к. слышание всех элементов музыкального языка, их осознание и запоминание лежит в основе всего обучения музыке. Анализ на слух способствует развитию и укреплению музыкальной памяти.

На уроках сольфеджио мы используем два вида слухового анализа:

– анализ на слух элементов музыкального языка: звукоряды, гаммы, интервалы, аккорды,

– анализ на слух музыкального произведения.

В первом случае, все задания, выбранные в качестве слухового материала, разделяются на две основные формы:

– определение интервалов и аккордов вне тональности и лада;

– определение интервалов и аккордов в ладу.

Учащиеся, представляющие 1 и 2 группы, слушают задания только в гармоническом звучании; для «слабых» учащихся допускается проигрывание заданий в мелодическом звучании.

Во втором случае, мы применяем *План анализа музыкального произведения*. Но содержание плана варьируется для детей с разными способностями.

1 и 2 группы	3 группа
<p>1. Определить характер музыки: дать ей название, вербально изобразить картину, ассоциативно связанную с музыкой;</p> <p>2. Определить жанровые особенности примера – песня, марш, танец и.т.д.;</p> <p>3. Определить, инструментальная или вокальная музыка, на каком инструменте была исполнена мелодия;</p> <p>4. Охарактеризовать линию развития мелодии: найти повторы, секвенции, кульминацию, нарисовать линию мелодического движения.</p> <p>5. Определить структуру мелодии (сколько фраз, их величина и структура), определить темп, размер, лад (основной), продирижировать;</p> <p>6. Выделить отдельные</p>	<p>1. Определить характер музыки: дать ей название, вербально изобразить картину, ассоциативно связанную с музыкой;</p> <p>2. Определить жанровые особенности примера – песня, марш, танец и.т.д.;</p> <p>3. Определить, инструментальная или вокальная музыка, на каком инструменте была исполнена мелодия;</p> <p>4. Определить форму произведения;</p> <p>5. Определить темп, размер, лад (основной) произведения;</p> <p>6. Продирижировать произведение.</p>

<p>характерные интонации, обороты или ритмические фигуры;</p> <p>7. Установив тональность, определить отклонения, модуляции, наличие хроматизмов, альтераций;</p> <p>8. Подробно проанализировать структуру, определив средства формообразования: секвенционность, варьирование, расширения, дополнения и т.д., в заключение спеть проанализированную мелодию на слоги, гласную или подобрать ее на фортепиано.</p>	
---	--

Конечно, не на все вопросы учащиеся смогут ответить сразу – задания усложняются по мере приобретения новых знаний. Но, даже дойдя до подробного анализа (пункт 8), нельзя забывать о пути «от общего – к частному», нужно требовать от учащихся ответа на любой из предыдущих вопросов.

Музыкальный диктант

Наиболее полной формой анализа слышимого является запись музыки – музыкальный диктант. В процессе записи диктанта участвуют самые разные стороны слуха и разные свойства психологической деятельности:

1. мышление, обеспечивающее осознание слышимого;
2. память, дающая возможность, припоминая, уточнять слышимое;
3. внутренний слух (способность мысленно слышать, представлять ритм и другие элементы музыкального языка).

При работе над диктантом мы также учитываем индивидуальные особенности каждого ученика. Так как состав групп обычно бывает «пестрым», то трудные диктанты мы чередуем с более легкими, чтобы

«слабые» ученики тоже могли полностью произвести запись, тогда как в сложных диктантах для них это не всегда доступно.

Если ученики с хорошими данными пишут сложный диктант самостоятельно, то детям со слабыми музыкальными способностями мы предлагаем записанную на карточке заготовку этого диктанта с пропущенными тактами или ритмическим оформлением.

На уроке мы используем различные формы записи диктантов (это очень важно, потому что некоторые дети негативно относятся к записи диктанта, и задача преподавателя – привлечь внимание, увлечь процессом записи музыки):

- ритмическое оформление записанных на доске нот;
- диктант с «ошибками» – исправление ошибок в написанном нотном тексте;
- самодиктант или запись знакомой музыки (возможно мелодии, исполненной ранее при чтке с листа);
- составление диктанта по карточкам (ритмический диктант);
- традиционный диктант;
- диктант показательный (задача такого диктанта – показать учащимся процесс записи),
- диктант с предварительным устным анализом;
- диктант эскизный, по частям.

Кроме того, не стоит забывать и о творческих формах работы над диктантом (разучивание диктанта наизусть; транспонирование диктанта в разные тональности как устно, так и письменно; подбор басового голоса либо аккомпанемента к диктанту; сочинение ритмической вариации на основе мелодии диктанта).

Творческие задания

Творческие задания на уроках сольфеджио активизируют слуховое внимание учащихся, тренируют различные стороны музыкального слуха, а также развивают вкус и наблюдательность.

Творческие задания могут быть как классными, так и домашними. Работы мы обязательно проверяем и обсуждаем с участием детей в классе.

Первым условием развития творческих способностей учащихся на уроке сольфеджио должна быть целенаправленная, систематически организованная творческая деятельность, а вторым – осуществление дифференцированного подхода к развитию творческих навыков детей с учетом их индивидуальных способностей и имеющихся навыков.

Содержание творческих заданий обусловлено программой учебной дисциплины «Сольфеджио», разработанной преподавателями теории музыки нашей школы и прошедшей апробацию в течение 5 лет. Здесь мы приведем фрагмент программы, где прописаны требования к выполнению творческих работ на заключительном этапе освоения программы (7 класс).

Воспитание творческих навыков	Формы работы	Примечание
	Сочинение мелодий различного характера, жанра с использованием интонаций пройденных интервалов, аккордов и ритмических оборотов. Форма – простая двухчастная, простая трехчастная репризная, вариации	1 и 2 группы
	Сочинение мелодий в жанре песни, марша, танца с использованием интонаций пройденных интервалов, аккордов и ритмических оборотов. Форма-период (8-16 тактов), простая трехчастная репризная	3 группа
	Запись сочиненных мелодий	1 и 2 группы
	Подбор подголосков к заданной мелодии	1, 2, 3 группы
	Подбор аккомпанемента к выученным или сочиненным мелодиям, используя пройденные	1 и 2 группы

	аккорды (без инструмента) Соединение аккордов – плавное. Фигурация Подбор аккомпанемента к выученным или сочиненным мелодиям, используя пройденные аккорды (с инструментом). Соединение аккордов – плавное. Фигурация	3 группа
--	--	----------

Дифференцированный подход к учащимся на уроке сольфеджио необходимо осуществлять на всех этапах урока. Мы используем следующие способы дифференциации обучения:

– содержание задания одинаково для всего класса, но для «сильных» учеников время на выполнение работы уменьшается (например, фрагмент для чтения с листа дети 1 и 2 групп поют первыми, а дети 3 группы опрашиваются в последнюю очередь; также задание на построение интервалов, аккордов разные группы учащихся выполняют за неодинаковое количество времени);

– содержание задания одинаково для всего класса, но для «сильных» учеников предлагаются задания более сложные (например, построение интервалов, аккордов от черных клавиш);

– используются на одном этапе урока задания различной сложности для «сильных», «средних» (1 и 2 группы) и «слабых» (3 группа) учеников; ученикам предоставляется самостоятельный выбор одного из нескольких предложенных вариантов заданий по карточкам.

Приведем примеры некоторых заданий, которые можно использовать на уроке сольфеджио в 3 и 4 классах:

Для 3 группы:

<p>1«а» Постройте все простые интервалы вверх от ноты «ре»</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

Для 1 и 2 групп:

1«б» Постройте все простые интервалы вверх от ноты «фа-диез»

Для 3 группы:

2«а» Постройте T5/3, S5/3, Д5/3 в до мажоре

Для 1 и 2 групп:

2«б» Постройте T5/3, S5/3, Д5/3 в си-бемоль мажоре

Для 3 группы:

3«а» Постройте все большие терции, большие сексты и чистые квинты в тональности до мажор. Укажите ступени, на которых они расположены.

Для 1 и 2 групп:

3«б» Постройте все большие терции, большие сексты и чистые квинты в тональности ля мажор. Укажите ступени, на которых они расположены.

Для 3 группы:

4«а» Постройте все малые секунды, малые терции и малые септимы в тональности до мажор. Укажите ступени, на которых они расположены.

Для 1 и 2 групп:

4«б» Постройте все малые секунды, малые терции и малые септимы в тональности ми-бемоль мажор. Укажите ступени, на которых они расположены.

Для 3 группы:

5«а» Укажите названия одноименных тональностей по отношению к данным:

Соль мажор	мажор	Ре мажор		Си мажор
минор	ми минор		ля минор	

Для 1 и 2 групп:

5«б» Укажите названия параллельных тональностей по отношению к данным:

Соль мажор	мажор	Ре мажор		Ми мажор
минор	ре минор		фа-диез минор	

Для 3 группы:

6«а» Постройте интервальные последовательности в ля миноре:

ч.5	м.3	б.3	м.6	м.3	ч.4	м.3	ч.1
I	II	III	I	IV	V	VII#	I

Для 1 и 2 групп:

6«б» Постройте интервальные последовательности в си миноре:

ч.5	м.3	б.3	м.6	м.3	ч.4	м.3	ч.1
I	II	III	I	IV	V	VII#	I

**Задание для всех групп*

1. Сообразите, в какие интервалы превратятся при обращении ч.1, м.2, б.3, м.6, б.7, и ч.8

Ч.1 →	М.2 →	Б.3 →	М.6 →	Б.7 →	Ч.8 →
-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Задание для 1 и 2 групп*

2. Решите музыкально-математические примеры:

м.3 + б.2 =	ч.5 + б.2 =	ч.8 - м.2 =
ч.5 + м.2 =	б.2 + м.2 =	м.3 + б.3 =
ч.8 - б.3 =	ч.4 + м.3 =	м.7 + б.2 =

Внеклассная работа

Для повышения интереса к предмету «Сольфеджио» во внеурочное время для «сильных» и «средних» учащихся проводится конкурс «Мисс Сольфеджио», который состоит из 2-х частей: теоретической и практической. Теоретическая часть – разминка – состоит из ответов на вопросы по теории музыки, не требующих специальной подготовки. Практическая часть включает: анализ музыкального фрагмента; запись ритма русской народной потешки; пение с листа незнакомой мелодии; построение интервалов и аккордов на карточках; музыкальный диктант;

запись нотами по цифровке известной детской песенки и определение ее названия.

«Мисс сольфеджио» – конкурс, который в 2012-2013 учебном году приобрел статус межшкольного, поскольку в нем участвовали учащиеся 3-х классов ДШИ, ДМШ № 2 и ДМШ № 3 г. Коркино. Мероприятия подобного рода воспитывают уверенность, активную жизненную позицию, чувства товарищества и здорового соперничества, раскрывают музыкально-творческий потенциал учащихся.

Для учащихся со средними и слабыми музыкальными данными практикуется форма игровой программы. Наиболее интересное мероприятия этого жанра – «Потешное сольфеджио». Программа представляет собой театрализованное представление с участием скоморохов-потешников, Королевы Тоники, Мажора и Минора, Мистера Ритма, которые выступают в роли ведущих.

Содержание мероприятия:

1. Приветствие скоморохов-потешников.
2. Концертные номера: песни Е.Тиличевой «Музыкальный урок», Роот «Ах, какая музыка», Г. Струве «Переменка».
3. Песенки-правила.
4. Нотные загадки.
5. Игры: «Найди пару», «Где твоя тройка», «Семь подружек», «Солнечно – пасмурно», «Ритмическое эхо», «Веселый бубен».
6. Соревнование команд «Кто больше даст правильных ответов?».
7. Подведение итогов, поощрение всех участников.

В подготовке и проведении мероприятия активно участвуют все преподаватели теоретического отделения школы. Родители учащихся не только присутствуют в качестве зрителей, но и участвуют в некоторых видах игровых заданий. Данная программа воспитывает ответственное

отношение к предмету «Сольфеджио», повышает познавательный интерес учащихся, укрепляет сотрудничество с родителями.

Итак, основная задача дифференцированной организации учебной деятельности на уроке сольфеджио – раскрыть индивидуальность учащегося, помочь ей развиваться, проявить свои способности. Дифференцированное обучение как условие личностно ориентированной технологии сводится к выявлению и к максимальному развитию задатков и способностей каждого ученика. Применение дифференцированного подхода на различных этапах обучения сольфеджио, в конечном итоге, направлено на актуализацию у детей имеющихся знаний, овладение всеми учащимися определенным программным минимумом знаний, умений и навыков, на формирование учебной мотивации детей и подростков.

Организация педагогического сопровождения процесса работы с одаренными детьми в классе академического вокала

Р. Ш. Бутакова, преподаватель академического вокала
МБОУДОД «Коркинская детская школа искусств

Одной из приоритетных задач, определенных «Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 гг.», является выявление художественно одаренных детей и молодежи, а также обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития.

Как среди музыкантов, так и среди музыкальных психологов широко распространены различные представления о том, что следует понимать под музыкальной одарённостью. Одна из точек зрения – подлинная одарённость проявляет себя через творческое мышление и творческие

способности. Но ни феноменальные способности, ни яркая неповторимая индивидуальность сами по себе не определяют музыкальной одарённости, если её обладатель не заявил о себе выдающимися творческими результатами.

Во многих детях от рождения заложен творческий потенциал, но выявление, а затем, воспитание и развитие творчески одарённых детей – процесс продолжительный.

В классе академического вокала Коркинской детской школы искусств существуют давние традиции в деле воспитания одаренных детей. Семь ее выпускниц (Дарья Телятникова, Ирина Смолева, Дарья Ильенко, Мария Макарова, Юлия Харламова, Анастасия Горлаченко, Ксения Фадеева), которые в разное время выбрали академическое пение своей профессией, обладали всеми основными признаками музыкальной одаренности: отличным слухом, ярким певческим голосом, здоровым голосовым аппаратом, цепкой музыкальной памятью, развитым чувством ритма и творческой индивидуальностью.

В процессе обучения в ДШИ постепенно усложнялся репертуар юных вокалисток: от обработок народных песен и романсов – до вокализов и несложных фрагментов из оперной классики. А проверкой всех приобретенных на уроках знаний и навыков для девочек стала сцена, к которой они привыкали тоже постепенно, выступая на школьных и городских концертах.

Немаловажным этапом вокального воспитания наших «звездочек» стали специальные конкурсы солистов академического пения: от зональных – до международных, где все они стали лауреатами. Самым главным конкурсом, безусловно, является Областной конкурс солистов академического пения, учрежденный Министерством культуры Челябинской области, в котором шесть одаренных выпускниц класса вокала (А. Горлаченко, Ю. Харламова, Д. Телятникова, М. Макарова,

Д. Ильенко, К. Фадеева) принимали участие на протяжении 15 лет, став лауреатами Гран При и I степени. В свое время Даша Ильенко стала лауреатом I степени областного конкурса «Звездный калейдоскоп», а Настя Горлаченко – лауреатом премии «Андрюша».

Наши выпускницы получили высокую оценку ведущих представителей российской вокальной педагогики: Г. А. Писаренко, Н. А. Заварзиной, Г. С. Зайцевой, Е. И. Семиониди, М. Г. Людко.

Если особенности голосообразования ребенка положительны, то есть совпадают с эталоном профессиональных певческих навыков, на данном ученике акцентируется особое внимание – для него создаются благоприятные условия для успешного развития его одаренности.

Педагогическое сопровождение процесса работы с одаренными детьми строится на совместных усилиях педагога, учеников, их родителей, помощи администрации и реализуется в следующих направлениях:

- как можно более раннем выявлении одаренных детей;
- в создании условий для развития творческих способностей и специальных вокальных навыков учащихся;
- в создании условий для самовыражения учащихся;
- в разработке способов педагогической практики, направленных на формирование учебной мотивации учащихся и активизации их творческой деятельности;
- в создании условий для профессионального самоопределения одаренных детей;
- поддержке одаренных учащихся.

*Выявление одаренных детей, развитие
их творческих способностей и вокальных навыков*

Работу по выявлению одаренных детей, развитию их творческих способностей и специальных вокальных навыков мы начинаем уже с первого класса (а иногда и раньше, если ученики приходят к нам учиться

еще в дошкольном возрасте). Для этого мы используем метод наблюдения за детьми на индивидуальных уроках вокала при выполнении разных видов деятельности (пение, слушание и восприятие музыки, пластическое интонирование, игры-драматизации, ритмические упражнения), а в дальнейшем – на академических концертах, в процессе организации творческих мероприятий (концертов) и участия в творческих конкурсах.

Целостную характеристику индивидуальных проявлений одаренности мы составляем уже после разносторонних наблюдений за ребенком: учет проявившихся способностей необходим не только для его развития, но и для того, чтобы направить его дарование в соответствующее русло.

Развитие творческих способностей ребенка происходит в различных видах деятельности: урочной, концертно-творческой. Но, безусловно, «школу» академического пения наши ученики проходят на индивидуальных занятиях, где широкое применение находят такие методы развития творческих способностей учащихся, как:

- метод наблюдения за музыкой в процессе слушания;
- метод сопереживания, формирующий у учащихся способность к переживанию настроений музыкальных произведений;
- метод интонационно-стилевого постижения музыки, стимулирующий учащихся к выявлению интонационно-образной и жанрово-стилевой природы музыки;
- метод моделирования художественно-творческого процесса, направленный на разработку исполнительского плана произведения.

Решая задачу формирования специальных вокальных навыков, каждое занятие в классе вокала начинается с комплекса упражнений для работы над певческим дыханием, дикцией, артикуляцией. На этом этапе активно используем скороговорки, читаем прозу (при этом формируются навыки декламации), обращаемся к ряду упражнений на дыхание («Греем

ручки», «Шип горлом», «Выдыхание воздуха порциями, толчками через вытянутые трубочкой губы», «Равномерный выдох через вибрирующие губы» и др.), придумываем и проговариваем слоги с участием сонорных согласных: м, н, р ,л. Для самостоятельной работы рекомендуем учащимся изучать разработанный нами «Букварь начинающего вокалиста», где описаны основные принципы и приемы формирования у учащегося певческого дыхания.

Затем следует распевание, в процессе которого мы используем упражнения, направленные на формирование у учащихся ощущения пения на опоре, расширение певческого диапазона, освобождение певческого аппарата от мышечного напряжения.

Полезны в этом плане следующие упражнения:

- «Р-р-р» (по трезвучию стаккато и легато)
- Кашель на «О»
- Рот – на животе
- «Сова» (у-у-у)
- «Глюкоза» (по трезвучию)
- «Флоксы» по трезвучию, имитируя раскрывающийся цветок
- Распевка по трезвучию с наклонами на 90 градусов
- «Море, «Нури», «Розы» (тянуть закрытым звуком первую согласную)
- «У, уо, уоа, уоаэ» и т.д. (при этом щеки держать пальцами, произносить гласные без видимых движений губ и челюсти).

Помимо упражнений, включаем в распевки и элементы разучиваемых произведений.

Пение вокализов – обязательная часть наших уроков. Здесь мы активно обращаемся к вокализам Ф. Абта №№ 1, 2, 3, формирующим у учащихся навыки распевного пения в высокой позиции, чистоту

певческой интонации; Н. Ваккаи №№ 1, 7 – на чистоту интонирования, № 2 – на четкость произношения звуков, № 4 – на освобождение от мышечного напряжения, № 8 – на расширение певческого диапазона; иногда после сольфеджирования вокализов просим учеников сочинить слова на их мелодию, что способствует формированию у учащихся навыков фразировки, ощущения лиги.

Работа над произведениями – самая кропотливая часть урока, где происходит освоение и усвоение мелодии (мы детально прорабатываем каждую интонацию, мотив, фразу, прибегая к приемам сольфеджирования и пения на нейтральные слоги). Здесь важно не торопиться, расширять певческий диапазон детей постепенно, использовать при этом только те звуки, которые не вызывают напряжения ещё не сформированного голосового аппарата. Поэтому очень корректно подходим к выбору тональности; при необходимости транспонируем мелодию и аккомпанемент вокальных произведений (исключение составляют арии из опер, которые в вокальной методике транспонировать не рекомендуется!). Ни в коем случае нельзя перегружать голосовые связки, пытаться петь громче, чем позволяют возможности ребенка, иначе можно просто испортить голос!

Завершающими этапами наших уроков является подведение итогов, самоанализ и определение домашнего задания. Мы проводим его в устной форме. Учащиеся заканчивают предложения: «Сегодня на уроке я научился...», «Мне понравилось...», «Мне было интересно...», «Я смог...», «Я не смог...», «Мне хотелось бы...». Главное в работе по выработке самоанализа – системность, иначе навык ослабевает и даже утрачивается.

Работу с одаренными детьми мы ведем по индивидуальным планам с перспективой на несколько лет. В вокальной работе мы опираемся на методику «свободного пения»; дыхательную гимнастику

А. Стрельниковой; вокальную методику Е. И. Семиониди; методику вокальной школы М. И. Глинки, где в центр ставится дыхание, опора звука, резонаторы и выявление тембра в удобном для ученика диапазоне. В качестве визуального ряда используем на уроках видеозаписи мастер-классов признанных педагогов-вокалистов.

Создание условий для самовыражения ребенка

Одаренные дети, обучающиеся в классе академического вокала, должны находить возможность для творческого самовыражения посредством сольного и ансамблевого пения. Такую возможность мы предоставляем детям, прежде всего, через организацию концертных выступлений, которые являются итогом плодотворной работы в классе. Одаренные дети обязательно участвуют в сольных концертах, в школьных отчётных концертах, в концертах на городских и областных сценических площадках, детских филармониях для учащихся начальных классов общеобразовательных школ и воспитанников ДООУ, тематических лекциях-концертах, где ребёнок, зачастую, проявляет себя двусторонне: и как вокалист, и как чтец или рассказчик, т.е. перед исполнением произведения читает стихотворение, соответствующее художественному образу, или сообщает интересные факты из жизни и творчества композитора.

Другой возможностью для самовыражения одаренных детей становятся специальные конкурсы солистов академического пения. Ребенок, участвуя в конкурсах, оказывается в среде себе равных. Он стремится соревноваться с другими, доказать свое превосходство, желает побед, и это неудивительно. Именно поэтому огромное внимание мы обращаем на подготовку учащихся к творческим соревнованиям. Не жалея ни времени, ни сил готовимся к конкурсам: качественно учим программу, «опеваем» ее (и не один раз) публично, проводим большую работу по преодолению учащимся сценического волнения.

Для эффективной подготовки к конкурсам важно, чтобы они не воспринимались как разовое мероприятие, после завершения которого вся работа быстро затухает, все прошедшие конкурсы обсуждаются, разбираются.

Естественно, как и в любом состязании, в музыкальных конкурсах разного уровня есть победители и побежденные. Поэтому важно, чтобы результат конкурса воспринимался каждым участником как очередная победа, пусть не в сравнении с другими участниками, но в сравнении с самим собой. Такой рост личных достижений требует серьезной и целенаправленной подготовки, а постоянная работа над собой будет способствовать формированию творческой личности и успешной деятельности во всех областях.

Диапазон конкурсов, в которых принимают участие наши «звездочки», достаточно широк: от областных – до международных:

- областной конкурс солистов академического пения;
- областной конкурс «Звонче жаворонка пение»;
- всероссийский конкурс «Роза ветров»;
- всероссийский конкурс «Браво, дети!»;
- международный конкурс «Южноуральск-Зальцбург»;
- международный конкурс вокалистов на приз города Екатеринбурга;
- международный конкурс «Урал собирает друзей».

*Развитие учебной мотивации учащихся
и активизация их творческой деятельности*

Важнейшую роль в воспитании и обучении детей играют ощущение успеха и связанное с ним признание. Они являются мощными «мотиваторами» в учебно-воспитательном процессе.

Ничто так не окрыляет ребёнка, ничто так не укрепляет его веру в себя, как удача, и, наоборот, ничто так не в состоянии заглушить в нём чувство самоуважения, сознание своей ценности, как часто повторяющиеся неудачи. Одним из слагаемых счастливого детства является ощущение пережитого успеха, достигнутого при преодолении трудностей, в том числе, учебных. Успех создаёт высокий эмоциональный настрой, положительно влияет на состояние нервной системы, тонизирует весь организм. Необходимо, чтобы все талантливые учащиеся становились солистами. Это позволяет молодым исполнителям полностью раскрыть свой творческий потенциал, преодолеть барьер неуверенности.

Формировать мотивацию – значит не заложить готовые мотивы и цели в голову учащегося, а поставить его в такие условия и ситуации развертывания активности, где бы желательные мотивы и цели складывались и развивались с учетом индивидуальности, внутренних устремлений самого ученика.

Работая с юными вокалистами, мы используем следующие способы формирования мотивации к учебно-творческой деятельности:

- публичное исполнение песен на концертах, конкурсах;
- мотивация на академический вокал: прослушивание образцов вокальной музыки в исполнении выдающихся представителей вокального искусства (активно используются видеозаписи уроков выпускников класса вокала прошлых лет, а также записи выступлений детей на конкурсах юных вокалистов, в которых принимают участие наши учащиеся);
- вокальные упражнения и произведения, проводимые и разучиваемые самостоятельно (некоторые упражнения из дыхательной гимнастики А. Стрельниковой, произведения для тематических мероприятий и праздников);
- обеспечение благоприятной атмосферы во время урочной и внеурочной деятельности;

- поощрение высказывания ребенком своей точки зрения;
- использование личного творческого опыта преподавателя.

К методам формирования творческой активности юных вокалистов мы относим создание проблемно-поисковых ситуаций, когда учащемуся предлагаются различные творческие задания, выполнение которых требует от него активной поисковой деятельности. Например, мы предлагаем ребенку сочинить собственные распевки, найти новые жесты, движения, драматургические решения, найти сайты для прослушивания музыки и др.

Среди разнообразных социальных мотивов учения ведущими, пожалуй, являются мотивы «доставить радость родителям», «хочу больше знать», «на уроке интересно». Добиваясь результата, ученик получает высокие отметки, которые, в свою очередь, являются источником других поощрений, залогом его эмоционального благополучия, предметом гордости. Когда ребенок успешно учится, его хвалят и преподаватель, и родители; его ставят в пример другим детям. У ребёнка появляется интерес к учёбе, к достижению серьезных результатов. Поэтому ученика мы оцениваем на каждом уроке, хвалим даже за малые успехи.

Воздействовать на психику ребёнка можно только через эмоции. В классе вокала основным средством формирования детских эмоций выступает вокальный репертуар. Репертуар подбирается таким образом, чтобы он способствовал развитию и укреплению детского голоса, на основе которого можно отрабатывать навыки правильного дыхания, звукообразования, дикции, тренировать вокальный аппарат.

Правильно подобранный репертуар – это залог успеха в развитии вокальных способностей учащихся, а также хороший мотиватор всей музыкальной деятельности.

Для работы мы берем не одно, а несколько произведений, контрастных по характеру и тематике. Песенный репертуар должен быть доступен пониманию ребенка (круг настроений, образов); очень важно,

чтобы он расширял «интонационный багаж» учащихся, приучая их к восприятию классических и современных образцов гармонии, других средств музыкальной выразительности. Кроме классических образцов, используем и народные песни как одно из совершенных средств музыкального воспитания детей.

Для выбора репертуара мы используем пособия:

- «Юный вокалист», вып. 1, 2, 3, 4;
- Д. Марченко «Детские песни о важном»;
- А. Кудряшов «Озорные нотки»;
- А. Кудряшов «Радужные нотки»;
- Лирический альбом «Вокальные ансамбли русских композиторов, сост. Л. Густова;
- Т. Лидина «Я умею петь»;
- «Русские народные песни для сопрано», составитель Ю. Эрман;
- «Произведения итальянских композиторов XVII-XVIII веков, часть 1, составитель Т. Смелкова», Н. Суханова;
- «Любимые русские народные песни для голоса в сопровождении фортепиано», составитель В. Жаров;
- «Золотая коллекция Русского романса для голоса в сопровождении фортепиано и гитары», составитель В. Кулев, Ф. Такун.

Широкое использование метода эмоционального воздействия во многом определяет успех музыкальной деятельности учащихся. Интерес к музыке зависит от привлечения небольших фактов, от создания эффекта удивления. Например, разучивая произведение известного композитора, мы сообщаем интересные факты его жизни («композитор Бородин был одновременно и известным учёным-химиком», «Моцарт в три года уже сочинил свои первые произведения», «Бетховен пережил большую трагедию: композитор потерял слух, однако любовь к музыке вселяла в

него силы, благодаря которым он продолжал сочинять свои гениальные произведения»). Можно создать ситуацию эффекта удивления, увлекая ребёнка рассказом о необычном (фантастическом) содержании песни.

Желанию учиться способствуют интересные практические занятия (так, работая над художественно выразительной стороной произведения, мы используем репродукции картин, иллюстрации к литературным произведениям и, по возможности, сценические костюмы и музыкальные инструменты, в частности, кастаньеты); экскурсии, посещение городских и областных концертных залов.

*Создание условий для профессионального
самоопределения одаренных детей*

При работе с одаренными учащимися задача обеспечения успешного профессионального самоопределения весьма актуальна.

В этом плане важна помощь одаренному подростку со стороны педагога и администрации школы, которая позволяет ему осознанно подойти к выбору будущей профессии.

Отсюда важнейшими направлениями профориентационной работы в классе вокала считаем:

– профинформирование (в беседах с учащимися раскрываем специфику профессий вокалиста-солиста и вокалиста-педагога);

– формирование широкого профессионального кругозора (юный вокалист, а тем более, связывающий свою будущую жизнь с профессией певца, должен быть интеллектуально развит, должен владеть навыками самообразования и самостоятельной работы; мы включаем в учебные обязанности ученика постоянное слушание музыки в исполнении выдающихся мастеров мирового и отечественного вокального искусства, чтение дополнительной литературы о музыке и вокалистах);

– информирование учащихся о правилах приема и условиях обучения в профильных ССУЗах.

В нашей школе, в частности, в классе вокала, сложилась устойчивая среда взаимодействия с Южно-Уральским государственным институтом искусств им. П. И. Чайковского (три выпускниц выбрали именно этот ВУЗ (колледж) для обучения вокальному искусству). Специалисты ВУЗа проводят в школе мастер-классы с участием студентов и наших учеников, приглашают посетить мероприятия в рамках Дня открытых дверей.

Важнейшим направлением в воспитании одаренных учащихся класса академического пения мы считаем кураторскую помощь со стороны специалистов ведущих ССУЗов и ВУЗов Челябинской области (эта работа ведется в школе на протяжении уже 20 лет). С нашими «звездочками» в разное время работали: М. Садовская, Г. Денисова, Г. Зайцева, Е. Семиониди, Г. Нефедова, М. Людько.

Поддержка одаренных учащихся

Работа с одаренным учащимся класса вокала поддерживается администрацией нашей школы через увеличение времени, отведенного на занятия. Данное условие прописано в учебном плане образовательной программы «Сольное пение». Все дети, готовившиеся к конкурсу или поступлению в профильный ССУЗ, занимались музыкальной деятельностью в рамках количества времени, предусмотренного учебным планом; дополнительный час предоставляется для работы с одаренным ребенком.

Поощрения одаренных детей:

- публикации статей в СМИ;
- публикация статей в энциклопедии «Одаренные дети – будущее России»;
- система поддержки одаренных детей на уровне муниципалитета, области, государства (городские, губернаторские, президентские стипендии);

– обучение в школе для одаренных детей в летний период в г. Суздале;

– освобождение от экзаменов учащихся, ставших лауреатами конкурсов областного, всероссийского, международного уровней;

– награждение учащихся на отчетных концертах в конце учебного года.

Огромную поддержку одаренным детям должны оказывать и родители. Одаренные дети – будущее страны, от них зависит ее дальнейшее развитие. Каждый ребенок талантлив в чем-то своем, задача родителей – найти, открыть и выпестовать это «своё». Ведь, несомненно, все родители желают видеть своего ребенка самым умным, одаренным, гениальным.

В классе вокала родители посещают тематические (один раз в год) родительские собрания, а в мае – собрания по итогам учебного года. В рекомендательных беседах с родителями наших «звездочек» мы советуем им уважать в своем ребенке индивидуальность, развивать в нем такие качества, как: уверенность в себе, понимание достоинств в себе самом и окружающих, уважение к доброте, честности, дружелюбию, терпению, душевному мужеству; привычку опираться на собственные силы и готовность нести ответственность за свои поступки. Мы призываем родителей быть творческими, то есть в общении с ребенком демонстрировать ему образцы творческого поведения и деятельности.

Наши родители регулярно посещают репетиции перед концертным или конкурсным выступлением, сопровождают детей в поездках в концертные залы и Театр оперы и балета г. Челябинска, оказывают помощь в пошиве сценических костюмов и обеспечении комфортной обстановки в классе для обучения и воспитания детей. Мы создаем условия и для совместной творческой деятельности одаренного ребенка,

и родителей (организация ежегодно фестиваля семейных ансамблей в рамках Дня защиты детей).

Итак, показателем эффективности любого процесса обучения служит конечный результат. Для учащихся класса академического пения – это поступление в профильные ССУЗы и ВУЗы, публичные выступления, которые стимулируют и повышают результативность обучения, усиливают его привлекательность, воспитывают и концентрируют лучшие качества учащихся, помогают ощутить общественную значимость своего труда и увидеть его результат.

Одаренные дети – это особые дети, и задача педагогов – понять их, направить все усилия на то, чтобы передать им свой опыт и знания. Педагог должен осознавать, что эти дети нуждаются в поддержке со стороны взрослых, которые призваны научить их справляться с непомерно завышенными ожиданиями в отношении своих способностей.

Благодаря регулярным, систематическим занятиям, развиваются творческие способности и детская одаренность. Только многолетние совместные усилия учителя, учеников, их родителей, помощь администрации школы дают высокие творческие результаты.

Очень важно, чтобы зерна детского таланта попали в благодатную почву. Рядом с ребенком в нужный момент должен оказаться умный, внимательный наставник, который поможет развитию таланта, научит ребенка трудиться. Именно в таком сопровождении ученика на всех этапах его обучения и видится нам основная цель педагогической практики.

Индивидуальный подход при проектировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся художественного отделения

Е. А. Мельникова, преподаватель художественного отделения
МБОУДОД «Коркинская детская школа искусств»

Перед каждым творчески работающим преподавателем всегда возникает множество проблем, над разрешением которых он трудится, порой, всю свою жизнь. Как обеспечить успешность обучения каждого учащегося художественного отделения – одна из главных таких проблем.

Ни для кого не секрет, что каждый ребенок (подросток) обладает яркой индивидуальностью, и поэтому задача преподавателя сделать все, чтобы во время занятий изобразительным искусством он нашел свой неповторимый художественный почерк и реализовал в процессе обучения свои склонности, потребности и индивидуальные возможности.

В современной педагогике большое внимание уделяется проектированию индивидуальной образовательной программы учащегося на старшей ступени обучения, поскольку этот этап является наиболее важным в стратегическом построении и обеспечении последующей после школы жизни ученика. Это обуславливает необходимость целенаправленных и согласованных действий всех участников образовательного процесса: педагогов, учащихся и их родителей.

Отсюда программа образовательной деятельности учащегося (индивидуальный образовательный маршрут) рассматривается нами как средство удовлетворения потребностей:

- ученика (его личностных запросов);
- родителей – гарантов интересов ученика;

– учителя, имеющего право на самореализацию и неповторимый стиль профессиональной деятельности.

Программа проектируется нами с учетом склонностей, потребностей и индивидуальных возможностей учащегося. Она позволяет нам реализовать принцип личностно ориентированной направленности образовательного процесса посредством определения основных видов деятельности и возможных способов достижения намеченных результатов учащимися с разными образовательными потребностями и возможностями.

Программа представляет собой карту индивидуального образовательного маршрута учащегося и заполняется на один учебный год. В ней мы фиксируем: учебный план учащегося (его инвариантная и вариативная части), дополнительные занятия, работу с куратором, участие в научно-исследовательских (либо в творческих) проектах, посещение выставочных залов, профессиональные пробы (участие в предметных конкурсах, днях ученического самоуправления), творческую деятельность (личное участие в выставках), участие в ученическом пресс-центре и планы на будущее.

При проектировании индивидуального образовательного маршрута учащегося мы опираемся на следующие принципы.

Принцип прогнозирования

Каждый участник образовательного процесса (в первую очередь, педагог) должен предвидеть результаты деятельности учащегося за определенный период обучения. Прогноз базируется на данных, которые получены в ходе анализа его обучаемости, обученности, подготовленности, воспитанности, социализированности, а также материалов текущего наблюдения за поведением, деятельностью, отношениями ученика в процессе учебной и внеучебной деятельности.

Принцип саморазвития

При проектировании образовательной деятельности ученика невозможно предусмотреть все многообразие жизненных ситуаций, поэтому создаваемая индивидуальная программа учащегося должна быть гибкой, динамичной, пригодной по ходу ее реализации к изменениям, перестройке, усложнению или упрощению.

*Принцип мотивационного обеспечения
проектировочной деятельности*

Данный принцип предполагает формирование положительного, заинтересованного отношения участников образовательного процесса к разработке и осуществлению проектов образовательной деятельности ученика, которое проявляется в добровольном и активном участии в этой деятельности.

Принцип субъектной позиции ученика

Проект образовательной деятельности учащегося становится реальным, если он создается им самим, то есть сам учащийся является активным участником проектировочной деятельности на всех ее этапах.

Принцип взаимодействия участников проектирования

В создании проекта ученика, кроме него самого, участвуют, в той или иной мере, педагоги, родители. К проектированию индивидуальных образовательных проектов в качестве экспертов могут привлекаться одноклассники, друзья и те, чье мнение для ученика является значимым.

Принцип непрерывности и цикличности

Проектирование образовательной деятельности ученика целесообразно осуществлять на протяжении всего периода обучения, создавая перспективные проекты (на один год).

Еще раз подчеркнем, что проектирование индивидуальных образовательных программ учащихся особенно значимо для старшеклассников, которые приобретают опыт ответственного построения своего жизненного пути и принятия самостоятельных решений, осознают

потребность в целенаправленной образовательной деятельности, учатся осознанно строить свои жизненные и профессиональные планы.

Сегодня в учреждениях дополнительного образования, к которым относится и школа искусств, созданы реальные предпосылки для обучения детей по индивидуальным образовательным маршрутам, так как здесь обеспечивается свободный выбор форм творческой деятельности.

Профессионально ориентированные учащиеся художественного отделения, как правило, выбирают специальные (предметные) конкурсы по живописи, керамике, станковой композиции, прикладному искусству, проявляют желание участвовать в мастер-классах, в оформлении школы, а также в выставках международного, всероссийского, областного уровней (поскольку эти мероприятия повышают учебную мотивацию учащихся, являются стимулом к развитию у них профессиональных навыков прикладного и художественного творчества, фантазии, воображения), стремятся проверить свои педагогические способности на уроках в рамках Дня ученического самоуправления. Творчески ориентированные учащиеся (которые, как мы иногда говорим, «учатся для себя») участвуют в конкурсах и выставках районного и школьного уровней.

Для реализации образовательного маршрута к каждому ученику необходим индивидуальный подход, который на художественном отделении ДШИ осуществляется в условиях коллективной учебной работы.

Наблюдения за работой учащихся показывают: одни быстро и хорошо выполняют поставленные перед ними задачи, и работы их выразительны, интересны; другие работают быстро, но их рисунки невыразительны, с большим количеством ошибок; третьи не справляются с поставленными задачами, делают грубые ошибки, потому что не организованы, плохо слушают учителя; четвертые работают медленно, не

успевают закончить работу, так как стараются выполнить ее как можно лучше.

На основании анализа ученических работ мы узнаем индивидуальные творческие особенности каждого учащегося, которые проявляются как в выборе сюжета, так и в раскрытии творческого замысла.

Работы, выполненные детьми по их собственному замыслу, раскрывают их интересы, склонности. Одни рисуют сложные и интересные композиции, другие выбирают простой сюжет и примитивно его изображают, третьи любят показывать одни и те же предметы (например, предметы интерьера зданий или помещений), но равнодушны, например, к пейзажной живописи. И все эти группы детей, и каждый ученик в отдельности нуждаются во внимательном и чутком индивидуальном подходе. Педагог умелым руководством должен дать каждому ребенку возможность активно, самостоятельно проявить себя и испытать радость творческого труда.

Педагогическое мастерство заключается в том, чтобы поставить учащегося в такое положение, когда ему необходимо принимать самостоятельное решение, организовывать изобразительную деятельность с учетом решаемой задачи, постоянно контролировать и оценивать результаты выполненной работы.

Реализуя индивидуальный подход на занятиях живописи, керамики, композиции, рисунка, мы условно делим учащихся на три дифференцированные группы.

В первую группу («слабую») мы включаем школьников, имеющих слабые навыки изобразительной деятельности. В их работах можно обнаружить грубые ошибки. К этой группе относятся также дети с неразвитым художественным вкусом и творческим воображением.

Во вторую группу («среднюю») включаем учащихся, у которых работы не имеют грубых ошибок, но невыразительны; задачи,

поставленные учителем, выполняются не всегда. К этой группе относятся дети с недостаточно развитым художественным вкусом, творческим воображением.

Третью группу («сильную») составляют учащиеся, имеющие способности, а также крепкие умения и навыки в изобразительной деятельности. Работы детей этой группы интересны композиционно и живописно. Задачи, поставленные учителем, выполняются. Дети любят рисовать на свободную тему, проявляют богатую фантазию.

Для реализации индивидуального подхода мы применяем несколько вариантов структуры урока.

Вариант 1

Занятие начинается с изложения нового материала для всех учащихся, затем выдаются карточки-задания «слабой» группе (например, на уроке станковой композиции мы предлагаем карточки с заданиями по составлению формальной композиции из геометрических тел на равновесие, ритм, композиционный центр и тому подобное; таким образом, учащемуся легче найти схему своей будущей тематической композиции.). Во время наблюдения за работой даются индивидуальные советы учащимся «средней» и «сильной» групп. Заканчивается занятие анализом работ учащихся.

Вариант 2

После объявления темы и задач занятия предлагается задание для самостоятельной работы «сильной» и «средней» группам учащихся, проводится индивидуальная работа со «слабой» группой. Заканчивается занятие анализом работ учащихся.

Вариант 3

Учащиеся «сильной» группы сразу приступают к выполнению задания, с темой и задачами которого они ознакомились на прошлом уроке. С учащимися «слабой» и «средней» групп проводится

индивидуальная работа на малых форматах с поисками и решениями композиции. В конце занятия – анализ работ учащихся.

Работа с дифференцированными группами учащихся нами ведется по двум основным направлениям:

- воспитание действенного интереса к учению, к самостоятельной учебной деятельности,
- помощь учащимся в овладении знаниями и рациональными способами учения.

Воспитание действенного интереса к учению, к самостоятельной учебной деятельности

При реализации этого направления мы предпринимаем следующие меры.

1. Создание в учебном процессе необходимых предпосылок воспитания интереса школьников к учению.

Педагогический такт. В числе основных составляющих элементов педагогического такта назовем следующие:

- уважение к ученику и требовательность к нему;
- развитие самостоятельности учащихся во всех видах деятельности и твердое педагогическое руководство их работой;
- внимательность к психическому состоянию ученика, разумность и последовательность требований к нему;
- доверие к ученикам и систематическая проверка их учебной работы;
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
- уравновешенность и самообладание, деловой тон в отношениях;
- принципиальность без упрямства;

- внимательность и чуткость по отношению к ученику;
- педагогически оправданное сочетание делового и эмоционального характера отношений с учениками и др.

Рациональная организация работы ученика на уроке. Для этого перед учащимся мы четко ставим цель предстоящей работы и познавательную задачу, создаем поисковую ситуацию, обосновываем важность поиска и помогаем каждому ученику включиться в процесс работы над заданием.

Повышение работоспособности учащихся. Чтобы повысить активность учащихся, мы демонстрируем на уроке как репродукции известных художников, так и работы учащихся прошлых лет, соответствующие теме урока. Не обходится и без тщательного анализа темы занятия: работоспособность учащегося во многом зависит от того, насколько осмысленны его действия в работе над тематическим заданием.

Укрепление уверенности ученика в своих силах. Учащимся старших классов предоставляется возможность выбора предметов для постановки разного уровня сложности (с учетом требований программы); поэтому для практических занятий в одном классе (например, на сближенные цветовые отношения) ставится два-три натюрморта разного уровня сложности:

- первый вариант: предметы одной цветовой гаммы, но контрастные по светлоте;
- второй вариант: предметы постановки не только сближены по цвету, но и по светлоте).

На уровень сложности постановки могут оказывать влияние количество предметов, а также их форма и ракурс.

Учебные задания по желанию ученика. Здесь мы выполняем задания-«просьбы».

Вовлечение учащихся во внеклассную работу: оформление работ и монтаж экспозиции; поиск и подбор репродукций к тематическому

классному часу; посещение выставочных залов с целью просмотра экспозиций различного уровня.

2. Меры возбуждения интереса к изучаемому предмету.

Повышение значимости изучаемого предмета. Этот прием мы осуществляем в нескольких направлениях:

– во-первых, на каждом предмете говорим о взаимосвязи дисциплин художественного цикла между собой; преподаватель побуждает применять знания, полученные на других предметах (так, например, на уроке «Живопись» не обойтись без знаний, полученных на «Рисунке»; задания по «Станковой композиции» не выполнить без знаний, приобретаемых на «Рисунке» и «Живописи»); таким образом, учащиеся осознают необходимость изучения того или иного предмета, понимая его практическую значимость;

– во-вторых, например, при работе над темой композиции «Человек и среда» («Художник») рассматриваем многогранные стороны профессии художника, тем самым воспитывая уважительное отношение к его труду.

Занимательность в обучении, увлекательные задания. Приведем пример одного из таких заданий. Учащимся предлагается нарисовать профиль лица ведьмы, кикиморы, чудовища, после чего нанести горизонтальные линии, которые послужат верхом и основанием вазы, затем нарисовать противоположный профиль, завершая вазу в стиле барокко (подобное изображение вазы можно включить в сюжетную композицию).

Задания с учётом профессионального намерения. К таким заданиям относятся темы по предмету «Станковая композиция»: композиция на тему «Картина с моим участием. Я и мир» и композиция на тему «Художник» (как продолжение темы «Человек и среда»). При работе над этими темами учащимся необходимо задуматься о роли человека в окружающем мире, увидеть при анализе задания многогранность понятия «художник»:

художник-живописец, художник-керамист, художник-дизайнер, художник-декоратор и т.д.

3. Меры воспитания устойчивого, глубокого действенного интереса к знаниям.

Проблемность в обучении. Проблемность означает, прежде всего, побуждение к умственному поиску путём создания затруднения в обучении. Приведем примеры проблемных ситуаций на уроке «Станковая композиция»:

– перед учащимися ставится задача составления тематической композиции с применением тех или иных средств композиции (равновесия, ритма, композиционного центра); композиционное решение ребенок должен найти самостоятельно через композиционные поиски;

– учащимся предлагается из определенного набора геометрических фигур составить уравновешенную композицию.

Задания, рассчитанные на длительную подготовку и выполнение. Примерами таких заданий являются следующие:

– предмет «Рисунок»: «Перспектива. Рисунок из 3-4 кубов под разными ракурсами и шар» (1 год обучения); «Постановка из группы предметов, связанных общей темой, на фоне контрастных драпировок (карандаш)», «Контрольная постановка из группы предметов повышенной сложности на фоне драпировки с простым орнаментом» (2 год обучения); «Постановка с предметами усложненной формы на фоне 2-3 драпировок», «Постановка из крупных предметов, различных по материалу, на фоне светлых драпировок», «Постановка повышенной сложности. Белые драпировки на темном фоне. Блестящие металлические предметы на переднем плане» (3 год обучения); «Сложный натюрморт с розеткой и большим количеством предметов на фоне трехцветных драпировок», «Постановка с небольшим количеством предметов на фоне сложных орнаментальных драпировок», «Рисунок постановки из предметов

вертикальной формы (бутылки со сложными поверхностями (силуэтами) на фоне цветных однотонных драпировок» (4 год обучения);

– предмет «Станковая композиция»: «Композиция и цвет. Роль цвета в композиции», «Ритм в композиции. Ритм величин и ритм цветовой», «Композиция на тему «Картина с моим участием. Я и мир» (1 год обучения); «Композиция «Натюрморт», «Композиция на тему «Весна» (2 год обучения); «Композиция на тему «Художник» (как продолжение темы «Человек и среда»), «Композиция «Букет» (3 год обучения); «Композиция «Ощущение праздника», «Композиция «Декоративный букет», «Композиция «Пробуждение» (4 год обучения);

– предмет «Живопись»: «Натюрморт из 2-3 предметов быта, сложных по цвету, на фоне драпировки без складок» (1 год обучения); «Натюрморт из сближенных по цвету предметов быта и геометрического тела», «Натюрморт из бытовых предметов с муляжами на фоне цветной драпировки без складок. Предварительное написание этюдов», «Натюрморты из предметов, ярких по окраске, разноуровневых по тону, на фоне драпировки со сложными складками» (2 год обучения); «Натюрморт с драпировками, муляжами фруктов, овощей» (3 год обучения); «Натюрморт из относительно большого количества предметов, разных по форме, фактуре, материалам», «Натюрморты с сосудами из стекла, пустые и наполненные жидкостью» (4 год обучения).

Чтение дополнительной литературы. Учащимся, в зависимости от предмета и темы урока, рекомендуется прочтение дополнительных источников. Акцент мы делаем на журнал «Юный художник», который выписывает школа (приложение 5).

Рекомендации познавательного характера. Они связаны с трудом и общественно-организаторской деятельностью ученика (оформление, монтаж и демонтаж экспозиций).

Мы убедились, что задача индивидуального подхода к учащимся решается более успешно, если на уроках широко используется *дифференцированная самостоятельная работа*, которая проводится в одиночестве и индивидуальном темпе. Самостоятельная работа учащихся позволяет учителю видеть те сложности, с которыми сталкивается ребенок в процессе ее выполнения. Индивидуализация здесь осуществляется нами, главным образом, таким способом, что учащимся даются не одинаковые задания, а задания, которые варьируются в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся.

Самостоятельная работа по изучению учебного материала строится каждым учеником на основе свободного выбора (выбрав уровень выполнения заданий по той или иной теме, ученик может их выполнять как на уроке, так и во внеурочное время – в качестве домашнего задания). Поэтому мы не заставляем ученика сдавать работу, если тот не изъявил на это желание. Главным условием организации самостоятельного изучения материала учеником является то, что он должен изучать его последовательно, то есть от темы к теме.

Приведем примеры заданий для самостоятельной работы учащихся:

- предмет «Рисунок»:
 - отработать технику штриха;
 - выполнить тональную растяжку (от самого темного – до самого светлого);
 - выполнить схему построения «своей» комнаты;
 - выполнить рисунки городских пейзажей;
 - сделать 20 набросков в неделю;
 - нарисовать бытовые предметов, по форме напоминающие куб (коробки, ящички и т.п.);

– найти различные геометрические тела, которые лежат в основе созданной природой или руками человека формы;

– составить натюрморты из нарисованных и вырезанных предметов, в основе которых лежат простейшие геометрические тела;

– изобразить предметы быта (кофейник, чемодан, утюг, пылесос и т.д.), передавая их форму, пропорции, конструктивные особенности и сделав внешнюю часть предметов как бы прозрачной, прорисовывая даже невидимые контуры;

– выполнить зарисовки людей в статичной позе;

– нарисовать по памяти и воображению фигуры человека в движении, с учетом какой-либо профессии;

– выполнить зарисовки предметов быта, рассмотрев их сверху, снизу;

• предмет «Станковая композиция» предполагает самостоятельную работу над эскизами, а также: сбор материала для будущих работ, работу с книгой, зарисовки, наброски, поиски композиции;

• предмет «Живопись». Уже в первый год обучения учащимся предлагается выполнять самостоятельно студии мелких предметов (подобных геометрическим телам), нарисовать один и тот же предмет на разных по цвету фонах, создать эскиз для формирования умения самостоятельно ставить натюрморт, выполнить кистевые наброски фигуры человека и этюды несложных натюрмортов. В течение второго года обучения учащиеся продолжают выполнять по три работы в неделю:

– этюды несложных натюрмортов из фруктов или овощей;

– этюды несложных натюрмортов;

– этюды драпировок;

– этюды фигуры человека.

Третий и четвертые годы обучения предполагают выполнение по три этюда в неделю различных натюрмортов, а также этюды фигуры человека.

Помощь учащимся в овладении знаниями и рациональными способами учебной деятельности

Реализуя это направление, мы имеем ввиду:

1. Предупреждение ошибок в овладении учащимися общеобязательными знаниями и типическими приёмами учебной деятельности. Среди основных первоочередных мер такой работы мы выделяем, прежде всего, меры, направленные на повышение обучаемости, организованности и обученности ученика: дидактические игры, экскурсии. Учащиеся побуждаются к умственному поиску путём создания затруднения в обучении. Даются задания, рассчитанные на длительную подготовку. Предоставляется список дополнительной литературы для самостоятельного изучения. Учащиеся вовлекаются в общественно-организаторскую деятельность.

2. Помощь учащимся в расширении и углублении программных знаний (организация индивидуальных и групповых консультации по предмету по желанию учащегося; посещение выставок, обеспечение свободного доступа к необходимой информации (библиотечный и методический фонды школы).

3. Помощь школьнику в выработке индивидуального стиля самостоятельной деятельности. «Сильным» учащимся предоставляются дополнительные занятия с тем, чтобы интенсивнее развивались их способности; «слабым» детям оказывается индивидуальная помощь в учении: перед ними ставятся менее высокие задачи, дается больше заданий на закрепление тех или иных специальных навыков; усложнение задач для самостоятельной работы у них также происходит постепенно.

Индивидуальная работа с учащимися проявляется в процессе проверки и оценки знаний. Мы дифференцированно подходим к решению этого вопроса: «сильные» школьники должны отвечать на более сложные вопросы, демонстрировать более крепкие навыки, чем учащиеся со способностями средними и ниже среднего.

Разработка системы воздействия на каждого ученика с учётом индивидуальных возрастных особенностей – вот задача, стоящая перед нами при реализации индивидуального подхода в практической деятельности. Основным исходным элементом в этой системе должно быть изучение ученика.

Изучение ребёнка – процесс непрерывный, развивающийся. Поэтому для изучения школьников мы предлагаем следующий план наблюдений:

1. особенности умственного развития: а) внимание, память, мыслительные процессы; б) усвоения учебного материала – самостоятельность, темп работы; в) речь, начитанность, общий кругозор;

2. знания ученика и его отношения к учению: а) качество знаний по предметам; б) уровень общеучебных умений: умения слушать и слышать, организовать рабочее место и поддерживать порядок на нём, включаться сразу в работу, работать на заданном темпе, проверять правильность выполнения задания (самопроверка), умение довести работу до конца; в) отношение к своим успехам и неудачам в учебной работе, отношение к оценке учителем и товарищами; г) прилежание, интерес к учебной работе;

3. дисциплина и морально-волевые качества: сосредоточенность, настойчивость, стремление достигнуть результата.

Для изучения ученика мы используем следующие методы:

- наблюдение за ним в процессе обучения и воспитания;
- анализ результатов его учебной деятельности (ответов, самостоятельных, практических работ, поделок);

- мониторинг качества обучения и уровня воспитанности учащихся;
- беседы с родителями и с учащимися.

Осуществляя педагогическую деятельность, мы учитываем, что каждый учащийся есть:

– - индивид, находящийся в центре постоянно меняющегося мира; для каждого индивида значим собственный мир восприятия окружающей действительности; этот мир не может быть до конца познан никем извне;

– - индивид, стремящийся к самопознанию и самореализации, обладающий внутренней потребностью к самосовершенствованию.

Таким образом, задача проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута учащихся и связанного с ним индивидуального подхода в условиях дополнительного художественного образования детей является сегодня актуальной. Ее решение будет способствовать формированию у подрастающего поколения готовности проявлять творческую инициативу и развивать свою индивидуальность.

Пути активизации творческих способностей и практических навыков учащихся на уроках художественной керамики

Н. И. Потапов, преподаватель художественного отделения
МБОУДОД «Коркинская детская школа искусств»

Современные требования, предъявляемые к воспитанию и образованию детей, заставляют искать новые пути формирования личности учащегося, адаптированной к новым социальным условиям, а также способы активизации и развития личностных качеств, необходимых для творческого преобразования социальной среды, созидания новых материальных и духовных ценностей.

Исторически сложилось так, что специалисты по художественному воспитанию оказались одними из первых, кто пошел в этом направлении: художественное образование или, лучше сказать, образование посредством искусства, значимо не столько для появления художников или произведений искусства, сколько для появления *лучших* людей.

Керамика известна с глубокой древности и во всех своих видах обладает высокой силой воздействия. Поэтому керамика с давних времен имеет наибольшее признание в искусствоведческих и культурных кругах общества.

Занятия керамикой учащихся художественного отделения Коркинской детской школы искусств проходят по специально разработанной программе учебной дисциплины «Керамика», рассчитанной на четыре года обучения. Основой программы является использование наследия народных промыслов и основ современного прикладного искусства.

В процессе изучения предмета «Керамика» у учащихся развивается трехмерное восприятие объемной формы, а также умение видеть ее конструктивные и специфические особенности; формируется художественная культура, чувство прекрасного, творческая фантазия и мышление; повышается интерес к изобразительной, декоративно-прикладной деятельности, народному творчеству, его традициям и наследию; создается благоприятная среда для общения и творчества, учитывающего уровень интересов детей.

В процессе работы учащиеся приобретают навыки работы с глиной, красками, инструментами. Лепка и обработка изделий, выполнение детализировки и декорирования – вся эта деятельность влияет на развитие мелких мышц кисти, учит работать кончиками пальцев, делает их более чувствительными, что, в итоге, положительно влияет на умственное и общее развитие детей. Воспитывая творческое восприятие природы,

жизни, искусство вооружает детей способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, в отношениях с людьми и окружающим миром.

Прежде чем остановиться на том, как развивать и активизировать творческие способности и практические навыки учащихся, с чего начинать, необходимо знать начальный уровень детей. Поэтому в 1 классе (четырёхлетнее обучение) и в 4-ом классе (семилетнее обучение) мы обычно проводим диагностику, показывающую уровень развития творческих способностей учащихся.

К критериям развития творческих способностей мы относим:

- оригинальность выполнения работы;
- гибкость мышления;
- беглость мышления;
- эмоциональность.

В результате наблюдений порой приходится делать вывод, что оригинальность создаваемых образов наблюдается не у всех учащихся класса: дети создают однотипные образы, малооригинальные или неоригинальные; гибкость мышления развита у учащихся ниже среднего, то есть некоторые учащиеся не способны к выделению существенных признаков из множества случайных, не могут быстро перестраиваться с одной идеи на другую, не сохраняют положительный эмоциональный настрой на протяжении всего урока, то есть у них происходит постоянный спад и рост интереса и творческой активности.

Наша работа, прежде всего, направлена на поиск методов, приемов и форм активизации творческой деятельности учащихся, мы стремимся расширить их кругозор и развить практические навыки, к которым относим:

- метод упражнений;
- практические работы;

- занимательные задания для самостоятельной работы;
- коллективную изобразительную деятельность;
- создание на уроке проблемных ситуаций;
- использование различных методов учебного познания;
- упражнения, направленные на выработку идей;
- организацию тематических выставок;
- привлечение учащихся к участию в конкурсах различного уровня;
- использование индивидуального подхода к содержанию учебных заданий и системе оценки творческой деятельности ученика.

Практическая деятельность понимается нами как реализация педагогом практических методов обучения на уроке керамики, к которым мы относим упражнения и практические работы.

Метод упражнений

Сущность этого метода состоит в том, что учащиеся производят многократные действия, то есть тренируются (упражняются) в применении усвоенного материала на практике и таким путем углубляют свои знания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также развивают свое мышление и творческие способности.

Значительное количество упражнений мы предлагаем учащимся на начальном этапе обучения керамике (1 класс). Ряд упражнений направлен на знакомство с материалом (глиной), его особенностями и свойствами (влажность, «жирность», пластичность).

Для приобретения навыков техники выполнения керамических изделий мы предлагаем учащимся упражнения подражательного свойства: выполнение элементов декора (жгуты, ленты, спирали, шарики, фактуры, штампы и т.д.) и элементов растительности (листья, стебли, цветы, плоды и т.д.).

На развитие творческих навыков учащихся направлены упражнения по составлению формальных композиций на разности фактур, применение их на керамических изделиях (игрушки, бижутерия, декоративные объемы и т.д.). Сюда же мы относим упражнения на составление композиций из элементов растительности с применением различных фактур.

Практическая работа

В организации практических работ учащихся мы используем следующие приемы:

- а) постановка цели практических занятий;
- б) определение порядка работы и руководство ходом ее выполнения;
- в) подведение итогов работы.

Содержание практической работы раскрыто в заданиях, которые, по мере обучения, постепенно усложняются: от лепки простейших листьев и цветов – до пейзажа, от схематичного изображения человеческой натуры – до жанровых композиций и портретов, что прослеживается при рассмотрении блоков тематических занятий.

Особенно старательны ребята при выполнении интересных практических заданий по созданию художественного образа композиций: здесь проявляются широта их интересов, смекалка, знания и умения. Изготовление красивых и полезных керамических изделий для них – далеко уже не забава, а средство самовыражения, самоутверждения, и одновременно предмет изучения.

Примером практического задания по созданию художественного образа является выполнение анималистической декоративной скульптуры.

Для создания художественного образа животных, птиц или рыб учащимся необходимо изучить натуру (особенности ее строения, повадки, поведение), отметить те качества, которые присущи только ей, найти отличительные особенности. На этапе изучения мы просматриваем фотоматериалы, видеосюжеты с обязательной зарисовкой натуры. Полезно

проанализировать аналоги в этом жанре, созданные мастерами народного творчества и художниками-профессионалами. Если есть возможность, мы рекомендуем детям самостоятельно посетить зоопарк или хозяйственное подворье, понаблюдать за поведением животных, делая наброски с живой (подвижной) натуры. Одним словом, учащиеся собирают полезную информацию для своей дальнейшей работы.

Затем начинается самое сложное – создание эскиза декоративной анималистической скульптуры. Создавая образ, необходимо придать собранному «натуральному» материалу декоративный характер: обобщая форму, подчеркнуть пластику натуры, выделить самые яркие ее особенности.

В эскизе объемной скульптуры животное изображается с нескольких сторон, однако плоскостное изображение не дает полного видения объема. Поэтому практическое выполнение декоративной скульптуры в материале мы начинаем с небольших объемных этюдов: это позволяет учащимся более цельно «прочувствовать» задуманную композицию.

Для выполнения объемного этюда мы предлагаем учащимся выбрать технику ведения работы, так как она вносит в работу с глиной существенные нюансы, которые нужно учитывать.

Когда образ в объемном этюде найден, композиция выполняется в натуральную величину, соответственно разработанному эскизу. Готовая композиция декорируется, наносятся фактура и, при необходимости, цвет, соли, глазури, и после этого происходит обжиг.

Освоение ценнейшего опыта традиционного народного искусства на наших занятиях происходит путем систематического изучения его истории, образного содержания и технологии. Народная традиция отражает художественно-практический опыт, определяет методы обучения ремеслу и играет немаловажную роль в формировании эстетических представлений учащихся.

Одним из тематических блоков, включенных в программу «Керамика», является знакомство учащихся с произведениями известных народных промыслов России: Дымковская, Каргапольская, Абашевская игрушка и др. Для лучшего усвоения темы учащиеся выполняют в материале копии традиционной народной игрушки (козлик, олень, индюк, петушок, свистульки и т.д.). При этом школьники отрабатывают приемы кистевой росписи, вначале – на бумаге, а затем – на керамических изделиях. После выполнения копий учащиеся создают свой вариант изделия в традициях народной игрушки.

Учебно-тематический план программы «Керамика» дает возможность каждому учащемуся выбрать наиболее приемлемый для него жанр при выполнении самостоятельной творческой работы. Стимулируют творческую активность учащихся такие занимательные самостоятельные задания, как: «Декоративная тарелка с растительными элементами», «Анималистическая декоративная скульптура», «Декоративная жанровая композиция (2-х или 3-х фигурная, плоская или объемная)», «Пейзаж», «Декоративный тематический натюрморт» и т.д.

Существуют различные пути для развития творчества: это может быть коллективное создание работы – учащиеся высказывают свои идеи, каждый старается предложить свой вариант. С другой стороны, это может быть серия уроков: на первых уроках – это творчество учителя, то есть мы обучаем по принципу «делай как я»; на втором уроке может быть выполнена та же работа, но с изменениями – учащиеся проявляют самостоятельность.

На уроках керамики мы периодически используем фронтальную форму *коллективной изобразительной деятельности* – соединение индивидуальных работ учеников, выполненных в русле единого задания педагога. Фронтальная форма является одной из самых простых форм организации коллективной работы на занятиях керамики. Она не требует

особых условий организации, особой подготовки детей и может использоваться на занятиях в разных возрастных группах. Педагог является организатором и сотрудником детей в решении творческой задачи. В конце занятия результаты индивидуальной работы детей собираются вместе в единое коллективное произведение. В такой форме можно выполнять множество заданий программы «Керамика», например, по темам: «Волшебное древо жизни», где каждый учащийся вносит свой вклад в декорирование общего объема (цветы, листья, птицы, плоды и т.д.), «Город будущего», «Космос», «Подводный мир» и др.

Следует отметить воспитательную ценность коллективной деятельности. Во-первых, на занятиях создается доброжелательная, радостная атмосфера сотворчества и взаимодействия. Во-вторых, сам продукт – коллективную работу – мы используем в качестве наглядного ряда, для оформления школьных помещений и кабинета. Такие работы неизменно вызывают большой интерес у родителей и гостей школы.

Пути развития творческих способностей мы выбираем индивидуально для каждого класса: здесь можно варьировать способы развития творческих способностей, комбинировать их. На уроках создаем *проблемные ситуации*, в которых дети учатся использовать ранее полученные знания в новой ситуации. В качестве проблемных заданий мы предлагаем учащимся выполнить несколько вариантов эскиза на заданную тему как в графической его части, так и в решении в цвете. Затем учащийся должен сам осуществить выбор наиболее удачного, с его точки зрения, варианта, а также технику исполнения, размер будущей композиции и т.д., причем свое решение необходимо грамотно обосновать.

Для развития творческих способностей учащихся мы используем различные *методы учебного познания*:

– метод сравнения: сравниваться могут любые объекты, понятия, направления в керамике;

– метод эвристических вопросов: задаются 7 вопросов: Что? Кто? Зачем? Где? Как? Чем? Когда?; ответы на эти вопросы и предполагают рождение творческих работ;

– метод образного видения: результат работы выражается в словесной или графической форме (эскиз будущей работы, его словесное описание);

– метод придумывания; это способ создания неизвестного ранее продукта в результате творческих действий (эскиз планшетки, оформление работы, цветовое решение, дополнительные средства выделения главного);

– метод ученического планирования; метод предполагает нацеленность планирования своей образовательной деятельности на выполнение творческой работы;

– метод самоорганизации обучения: работа с литературой, изготовление творческих работ.

Чтобы «разблокировать» творческий потенциал учеников в процессе выполнения практической работы, мы используем специальные упражнения и приемы, направленные на выработку идей.

Прием «Банк идей». Придумывая идеи, учащиеся свободно самовыражаются; этот процесс сопровождается быстрой зарисовкой идей.

Приём «Нелогичные связи». Приём направлен на развитие пространственного воображения, нетрадиционного мышления учащихся, умение использовать природные формы для создания изделия художественной керамики.

Приём «Источник вдохновения». Учащимся предлагается в свободное время использовать дополнительные источники информации по теме творческого проекта. Ребенок, зная об источниках информации, начинает активно пользоваться ими, что стимулирует любознательность.

В качестве подведения промежуточных итогов работы мы организуем выставки детских работ. *Тематические выставки* проходят

по окончании работы над каждой темой. В середине и в конце года оформляются самые большие (отчетные) выставки в городском выставочном зале, которые объединяют лучшие работы детей. Все учителя, родители и многочисленные гости школы с интересом знакомятся с экспозицией. Проведение таких выставок способствует поддержанию общей творческой атмосферы в школе, стимулирует художественную активность детей в течение учебного года, заряжает их эмоционально, привлекает к участию в специальных конкурсах. Практические работы учеников практически ежегодно получают высокую оценку на многих конкурсах и выставках всех уровней: муниципальном, областном, региональном, республиканском и международном.

С первых дней мы стараемся создать в классе такую обстановку, в которой дети могут научиться выражать свои мысли; даем такие задания на уроке, при помощи которых дети, играя в «учителя» и «ученика», смогут научиться оценивать и обосновывать свою оценку. Если ребенок чувствует дружескую обстановку со стороны окружающих его людей, то его эмоции будут направлены только на совершаемую им деятельность. А значит, его работы будут аккуратными и более творческими.

Для оценки знаний и навыков учащихся мы разработали критерии обученности учащихся: «5» – высокий образовательный результат, полное освоение содержания программы; «4» – результат освоения программы выше среднего, на 80%; «3» – средний уровень освоения содержания программы, на 50%; «2» – результат освоения программы ниже среднего, менее 30%.

А что, если ребенок не сможет достичь того результата, который мы определяем как стандартный и желательный для всех? Не сможет не по своей вине, а например, в силу сложившихся сложных семейных обстоятельств или особенностей своего физического, интеллектуального развития? Что, если ребенка больше привлекает практическая сторона

керамики, материальное воплощение (лепка) образа, а не разработка эскиза будущей работы? К таким школьникам нужно подходить сугубо индивидуально, со стороны профессиональной педагогической этики: при необходимости содержание задания можно изменить, но в пределах отведенного на него времени и поставленных задач. Оценивая таких учеников, лучше рассматривать не степень приближения ребенка к установленному для всех стандарту, не сравнивать его с профессионально ориентированными учениками, а учитывать динамику его изменений по сравнению с самим собой: каким был – каким стал. Именно эту идею мы считаем основополагающей при отслеживании результативности обучающихся.

Итак, активизация творческих способностей и практических навыков учащихся предстает как особая стратегия деятельности педагога. Она направлена на использование многообразных педагогических средств и условий, вызывающих проявление творческого потенциала личности ученика.

Процесс активизации творческих способностей и практических навыков учащихся на уроке керамики будет протекать успешно и способствовать развитию данных качеств, если педагог:

- обеспечивает тесную взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности учащихся;
- создает на уроке проблемные ситуации и использует упражнения, направленные на выработку идей;
- использует постепенно усложняющиеся интересные творческие задания как на уроке, так и в самостоятельной работе учащихся;
- обращается к личному опыту учеников;
- учитывает уровень интересов и способностей детей в сфере декоративно-прикладного искусства;

- использует систему стимулирования, предусматривающую коллективную творческую деятельность;
- предоставляет учащемуся возможность для публичного представления результатов его творческого труда.

Методы развивающего обучения и практическое применение новых технологий в работе с творчески-ориентированными учащимися класса фортепиано

С. Б. Апарина, преподаватель фортепиано
МБОУДОД «Коркинская детская школа искусств»

Тема организации развивающего обучения в классе фортепиано детской музыкальной школы остается актуальной уже в течение многих десятилетий, причем в последние 25 лет эти вопросы стали обсуждаться особенно интенсивно. В этот период музыкальная педагогика пришла к выводу, что сложившиеся в середине XX века традиционные, направленные, в основном, на исполнительское обучение методы занятий в классе фортепиано не могут быть использованы для всех детей, поступивших в музыкальную школу. Сегодня в класс фортепиано приходят дети самого различного уровня одарённости и подготовки. Многие из учеников не имеют к моменту поступления в школу даже необходимого уровня развития музыкальных способностей и умения учиться. Этот факт отражает одну из основных тенденций музыкальной педагогики XX века, о которой пишет Л. Баренбойм, – «Музыкальное воспитание – всем детям!». Аналогичную мысль высказал Г. Нейгауз: «Я убежден, что диалектически продуманная методика и школа должны охватывать все степени одаренности – от музыкально дефективного (ибо и

такой должен учиться музыке, музыка – орудие культуры, наравне с другими) – до стихийно гениального».

Итак, ребенок приходит в музыкальную школу, и педагогу приходится его обучать. Как подкрепить и усилить интерес к музыкальной деятельности в процессе занятий? Эту проблему мы решаем с помощью системы методов развивающего обучения, направленных на активизацию познавательной деятельности ученика при освоении всего комплекса знаний, пианистических умений и навыков.

Метод активизации логического мышления

Он связан с использованием логического мышления и направлен на осознание учеником получаемых знаний и навыков, а также собственных действий. Метод активизации логического мышления основан на использовании различных аналитических приемов – наводящих вопросов, сравнений, обобщений и умозаключений. Здесь цель – достичь наиболее ясного осознания учеником получаемой словесной и звуковой информации. Мы помогаем ученику формировать музыкальные понятия и умозаключения, учим его выражать свои мысли о музыке в словах. Таким образом, основной акцент мы делаем на теоретическую часть обучения музыке.

Метод наводящих вопросов

Цель вопроса – натолкнуть ученика на размышление, необходимое для ответа. На уроках мы задаем ребенку самые различные вопросы при слуховом анализе музыки, при работе над техникой, выразительностью и т.д. Мы пришли к выводу, что лучше всего ставить вопросы в « совещающейся » форме: « Не кажется ли тебе, что эту мелодию лучше сыграть мягким звуком? », « Не думаешь ли ты, что...? » и так далее. Хорошо, когда педагог вызывает учащегося на совместный поиск решения; создает ситуации, в которых ученик должен сделать выбор наилучшего,

на его взгляд, варианта из ряда предложенных вариантов ответов на поставленный вопрос.

Как вариант метода наводящих вопросов мы применяем метод «Сам себя обучаю». Само название этого метода определяет его направленность – ученик учится использовать в процессе обучения собственные рассуждения, оценивать свои действия и планировать задачи.

Самостоятельную работу ученика в классе при педагоге мы, при необходимости, организуем в форме «Сам себя обучаю». Вопросы выстраиваем так, чтобы на них нельзя было дать однозначные ответы: «да» или «нет». Например, в работе над техникой «Что нужно сделать, чтобы проиграть пассаж ловко и легко?» ребенок, размышляя, рассуждает о правильности исполнения аппликатуры, должен ли он согнуть пальцы, какое должно быть прикосновение к инструменту. Работая над образным содержанием, можно задать вопрос о средствах музыкальной выразительности (метроритм, фразировка, штрихи), которые использует композитор. Учащиеся в процессе обучения учатся использовать собственные рассуждения, оценивать свои действия и планировать этапы работы.

Периодически мы просим ученика продиктовать домашнее задание для записи в дневнике: это очень полезно, так как указания, сформулированные самим учеником, лучше запоминаются.

Метод сравнения и обобщения

Этот метод продолжает путь словесных определений. Он помогает закрепить в форме понятий и осознать не только теоретические сведения, но и более сложные для обобщения слуховые впечатления.

Мы используем очень интересный прием работы над произведением – «Аналитическая игра»: исполняются отдельные детали текста (голоса, аккорды, ритмические структуры), что помогает ученику разобраться в особенностях сочинения. Такая «контурная игра» может помочь в

осознании закономерностей текста, например, гармонической логики или особенностей развития мелодии. Эти навыки впоследствии будут очень полезны ученику при чтении с листа.

Работа по осознанию строения музыкального произведения активизирует мышление ученика. Формирование навыков анализа музыкального текста мы начинаем буквально с первых шагов обучения. При соответствующем методическом подходе дети вполне свободно справляются с аналитическими заданиями. Ученику нужно помочь ориентироваться в тексте. Он должен находить в изучаемой пьесе сначала отдельные интонации и фразы, а затем – более крупные построения. Одним из способов осознания музыкального синтаксиса является прием подтекстовки, весьма распространенный в начальном обучении. В качестве образца можно назвать пособие А. Артоболевской «Первая встреча с музыкой», где почти все пьесы сопровождаются хорошо сделанными текстами. Этот прием помогает закрепить связи музыки со словесной речью, облегчая ребенку распознавание «музыкальных слов». Постепенно представления о структуре музыкального произведения будут подниматься до уровня понятий и обобщений. Ученик сможет видеть сходство и различие в тексте не только внутри одного сочинения, но и между разными сочинениями.

Методы практического освоения музыкальной информации

Он основан на применении учеником полученных знаний на практике, что предполагает оперирование как теоретическим, так и звуковым материалом. Особое место в этом разделе развивающего обучения мы уделяем работе по активизации слухового восприятия ученика и его представлений.

Содержанием учебной деятельности ребенка становится практическая деятельность, когда ученик должен производить различные действия с ритмическим, звуковым или теоретическим материалом.

Он рассматривает, выбирает и раскладывает нужные карточки, дополняет или изменяет нотный текст, решает ребусы или задачки, подбирает подходящие картинки или рисует в процессе слушания музыки, осуществляет практическую деятельность за фортепиано – все это является методами практического освоения музыкальной информации.

Для организации музыкальной практической деятельности ученика мы собрали дидактический материал: различные лото, карточки, картинки, дидактические игрушки. В процессе оперирования такими предметами закрепляются все полученные ранее звуковые образы и теоретические сведения. Ученик получает возможность для проявления самостоятельности, что ведет постепенно к развитию творческих способностей. Методы практических действий особенно хорошо сочетаются с игровыми формами занятий.

Ритмические карточки

Работа с ритмическими карточками стала одной из эффективных форм освоения ритмических закономерностей. Активная деятельность по изучению, осознанию и раскладыванию ритмических карточек обычно очень увлекает детей. Для работы мы используем набор карточек с различными ритмическими схемами. Самые первые карточки состоят из отдельных ритмических единиц (целых, половинок, четвертей, отдельных и сдвоенных восьмых, отдельных и сдвоенных шестнадцатых, групп из четырех шестнадцатых, четверти с точкой, половинки с точкой, триолей из восьмых, восьмой с точкой и всех необходимых пауз).

Ритмическое лото может иметь много вариантов. Набор карточек, чаще всего, определяется ритмическими задачами, которые появляются при работе над репертуаром. Наиболее простой и понятной системой ритмических карточек для первого ознакомления с ритмическими формулами являются карточки в размере 4/4, так как в этом случае ребенок лучше понимает, почему длительности называются четвертями или

восьмыми. Постепенно можно усложнять ритмические блоки, вводя разные размеры, ритмические группировки, включая синкопы, паузы, триоли.

Можно рассматривать все ритмические схемы, проговаривать их на ритмические слоги, прохлопывать. Можно найти детские пьесы и песни, которые легко превратятся в ансамбли (например, М. Дунаевский «Лев и Брандбуржский», «33 коровы» из кинофильма «Мери Поппинс, до свидания» и др.). В этих ансамблях ученик играет несколько звуков или интервалов в заданном ритме, а педагог – все остальное. По мере двигательного и слухового закрепления ритмических рисунков можно вводить названия длительностей, некоторые теоретические понятия. Для формирования и закрепления представлений о такте и размере можно использовать игру по «расселению нот в гостинице по комнатам» – тактам. Будет полезно, если на самих карточках записывать знаки размера. Это может вызвать вопрос ученика и последующее объяснение нового понятия.

Следующий этап работы с карточками – узнавание знакомой мелодии по ритму. Эта работа уже активизирует звуковые представления ученика, хотя ещё и не связана с нотной записью. На самом первом этапе мы подбираем песенки на одинаковый ритм. Ученик должен прочесть ритмический рисунок, осознать его и назвать эти песенки. После успешных опытов в определении сходства и различия, можно дать более сложную задачу – найти в ряду ритмических карточек ритмический рисунок, соответствующий прозвучавшей музыке. Ещё более сложным и творческим является задание выложить по памяти ритмический рисунок знакомой мелодии из имеющихся карточек.

Карточки для освоения нотной грамоты

Изучение разнообразия ритмической записи является первой ступенью в процессе освоения нотной грамоты. Но умение читать ритмическую запись на одной строчке ещё не решает проблему чтения нот

на двух нотных станах. Выучивание нот может проходить достаточно медленно и не всегда эффективно. Метод карточек оказывается полезным и здесь. Наглядные пособия помогают осваивать знаки нотного текста (ноты, различные обозначения) без специального заучивания. Не случайно в пособии А. Артоболевской «Первая встреча с музыкой» приведен пример лото для закрепления знания нотной грамоты.

Последовательность освоения нотных карточек может быть различной. Элементарные нотные карточки могут содержать только одну или две ноты. Цель – освоение записи и расположения ноты на нотном стане. Для более сложной формы нотных карточек нужно записывать интонационные блоки с четким ритмическим рисунком. Такие карточки могут быть вспомогательным дидактическим материалом при обучении чтению нот с листа.

Одной из увлекательных форм освоения нотной грамоты может стать игра «Мозаика». Мелодия известной ребёнку песенки делится на равные части (по такту или по 2 такта) и выписывается на карточки. Нужно собрать из разрезанных тактов знакомую пьесу, с которой ученик уже познакомился раньше.

Решение задач, ребусов и загадок

Этот метод, непосредственно связанный с игрой, имеет большое развивающее значение и помогает проверить качество и прочность знаний. Кроме того, решение загадок обычно вызывает достаточно стойкий интерес к работе. Разгадывая кроссворды или загадки, ученик начинает думать, что бесспорно полезно для развития мышления.

Образцы загадок, ребусов, игр, кроссвордов можно найти почти во всех современных пособиях. Например, в пособии М. Е. Беловановой «Музыкальный учебник для детей» и в сборнике «Пианист-фантазер» приведены интересные ребусы, загадки, кроссворды, игры, вызывающие интерес детей. Опыт показывает, что дети любят загадки, в которых нота

является одним из слогов слова, поэтому эта форма игры широко используется в начальном периоде обучения. Эти слова так и записываются: ноты-слоги на нотном стане, а остальные слоги пишутся буквами. Большой интерес вызывает у детей игра «Сыщик» (поиск ритмических ошибок в записи).

Редакторская обработка нотного текста

Содержание этой работы заключается в комбинировании, изменении, дополнении нотного текста. Ученик учится выполнять редакторскую работу: вставлять нужные звуки, расставлять лиги или другие знаки, записывать аппликатуру, проставлять пропущенные тактовые черты или размер, указывать длительность нот, обозначенных лишь нотными головками, отмечать знаки альтерации, лиги, динамику, паузы. Вариантом редактирования является дополнение текста. Ученик должен исправить отдельные ошибки, вписать недостающие ноты, паузы, звуки, размер.

При выполнении заданий по редактированию и дополнению текста происходит формирование навыка записи нот и остальных знаков нотного текста, что имеет большое значение для закрепления связи между звуком и знаком (нотой).

Практическая деятельность за фортепиано.

Обучение навыкам подбора мелодии и аккомпанемента

Для подбирания музыкального текста, особенно гармонических вертикалей, необходимо иметь развитые слуховые представления и хорошую связь слуха и моторики. Развитие слуха связано с индивидуальными особенностями комплекса способностей ученика и часто занимает достаточно длительное время. Однако именно регулярная работа по подбору мелодии и аккомпанемента может быть средством развития слуха и моторики. Современная фортепианная методика в последние десятилетия уделяет достаточное внимание вопросам игры по слуху.

Процесс развития навыка игры по слуху мы делим на три этапа. Первый этап заключается в освоении клавиатуры без нот. Обычно он занимает несколько месяцев в самом начале обучения ребенка (донотный период). За это время связи слуха и моторики возникают далеко не у всех детей, хотя именно эти связи являются основой успешного дальнейшего музыкального развития. При обучении нотной грамоте необходимо, чтобы нота была не обозначением клавиши, а обозначением звука. Без этого не будут развиты настоящие слухо-моторные связи. Идеальной последовательностью действий при игре является «слышу – играю», что было названо К. А. Мартинсенем комплексом «вундеркинда». Эти принципы сохраняют свою актуальность и сегодня. Особенно важно учитывать это условие при обучении детей, не обладающих яркими музыкальными данными. Процесс освоения нотного письма должен проходить так медленно, чтобы ученик успел запечатлеть в памяти связь между звуком, клавишей и записанной нотой.

В занятиях без нот мы используем интересные упражнения, которые будут готовить слух ученика к восприятию более сложной информации (например, «Радуга» на материале прелюдии до мажор из 1 тома ХТК И. С. Баха). Как правило, все упражнения за фортепиано сопровождаются пением, что помогает формировать внутренний слуховой образ. Эти практические задания полезны не только для развития слуха, но и могут быть средством развития технических навыков, так как они выполняются в действиях на фортепиано.

Подготовительные упражнения для освоения навыка подбора по слуху мы строим по следующему принципу: сначала ученик поет мелодические попевки, показывая рукой движение мелодии – вверх, вниз, звуки подряд или через клавишу, большой скачок или маленький. Затем преподаватель медленно и ровно играет на инструменте простые мелодии

(желательно, чтобы они начинались на первой ступени). Ученик также показывает рукой и комментирует особенности движения мелодии.

Одним из интересных приемов обучения подборанию является выучивание пьесы наизусть «методом подбора»: играет первая одноголосная фраза, затем она подбирается, потом играет следующая фраза и подбирается. Если не получилось – не брать сразу ноты, спеть мелодию, поискать её на клавиатуре. Для закрепления навыка запоминания методом подбора можно задавать на дом пьесы, которые использовались при чтении с листа. Этот метод сокращает разучивание пьес и развивает навыки подбора по слуху.

Вторым этапом формирования навыка подбора по слуху может быть транспонирование мелодии, басов и целостной фактуры. Для реализации этого метода необходимо выполнять некоторые условия. Желательно начать эту работу как можно раньше и вести её интенсивно, на доступном материале. Уже в процессе игры в мелодическое эхо можно начинать транспонировать те мелодии, которые ученик повторяет.

На третьем этапе обучения навыкам подбора ученик должен уметь действительно подбирать мелодию и сопровождение по слуху. Все предшествующие формы работы были направлены на подготовку необходимых навыков. Для выполнения этого задания нужно иметь достаточно развитый интервальный слух и высокую грамотность.

Метод развития творческих способностей

Он направлен на формирование творческого отношения ученика к музыкальной деятельности. Все формы работы по практическому освоению музыкальной информации на уроке фортепиано содержат в себе возможности для перевода их в творческое русло. Важно дать ученику возможность попробовать себя в различных видах музыкального творчества: от элементарных – до импровизации. Нужно научить ребенка из слов, ритма и движения создавать элементарную музыку.

К методам развития творческих способностей учащихся мы относим и сочинение подголосков, и варьирование напева, и сочинение мелодии на понравившийся текст, и сочинение сопровождения к данной мелодии. К этой группе методов относятся также и досочинение музыки, досочинение ритмического рисунка; редактирование нотного текста и т.д.

На уроках фортепиано вполне осуществимо использование некоторых приемов импровизации: например, варианты упражнения – ритмические видоизменения, смещения акцентов, варианты артикуляции, динамики, фактуры. Именно многочисленные вариационные комбинации одной и той же мелодии могут послужить толчком к развитию музыкального мышления, творческой инициативы.

Задача педагога в организации творческой деятельности заключается в поддержке стремления ученика найти решение самостоятельно. Поэтому особенно важно организовать произвольное, творческое музицирование, которое может пробудить внутренние силы ученика и доставить ему удовольствие. Можно сказать, что именно воспитание самостоятельности мышления и является главной целью всех творческих заданий. Эта цель вполне осуществима. Однако для этого нужно создавать специальные условия, в которых учебная деятельность станет активной, а мышление с репродуктивного уровня поднимется на творческий уровень.

К одной из форм творческого оперирования учебным материалом мы относим использование возможностей цифровых электронных музыкальных инструментов в классе фортепиано. Уже на первых этапах работы мы используем цифровое пианино для записи исполняемого учеником произведения, его последующего совместного прослушивания и анализа качества исполнения самим ребенком.

Позднее мы рекомендуем и активно применяем в работе с учащимися технологию «Инструмент+» (исполнение музыки с использованием фонограммы): расширение тембровой палитры позволяет

преодолеть одностороннюю исполнительскую направленность традиционного музыкального обучения, способствует активизации музыкального мышления ученика и формированию его музыкальных способностей. Такой вид работы позволяет развивать самостоятельность ребенка, так как есть возможность разучивать произведение дома, а не только в классе с педагогом. Играя под аккомпанемент фонограммы, юный музыкант уже на начальном этапе сможет ощутить себя маленьким артистом, и это будет стимулировать его занятия на инструменте.

Мы заметили, что все ученики, даже не проявляющие большой заинтересованности в обучении, захотели попробовать выучить произведение под «минусовку» (выражение самих же учеников). На наш вопрос «Почему?», ответы были следующего плана:

- потому что это современно;
- потому что это необычно;
- потому что мои друзья, которые учатся в школе искусств, так не умеют;
- потому что, играя под фонограмму, я могу выступать везде: и дома, и в своей школе,
- потому что это нравится моей маме.

Поэтому каждому ребенку было выбрано произведение (а некоторым несколько) с учетом уровня его подготовки, навыков игры на инструменте и с учетом мнения ученика.

При игре под фонограмму от ученика требуется предельная концентрация внимания, так как нужно точно совпадать с записанным сопровождением. Нужно контролировать игру, не допуская расхождений с фонограммой. Во время исполнения необходимо ставить перед учеником определенные задачи:

- твердое знание текста музыкального произведения;
- точность в темпе, ритме;

- штрихи должны соответствовать характеру произведения;
- динамические оттенки не должны «конфликтовать» с фонограммой.

Для решения поставленных задач мы используем следующие приемы и методы работы:

- четкость и ясность поставленных целей перед учащимися;
- разнообразный музыкальный материал, способствующий развитию творческих способностей ребенка;
- создание образного ряда (образные сравнения, ассоциации);
- активизация слухового контроля и мышления;
- подача теоретических понятий в контексте музыкального образа;
- самоанализ учащимися исполняемых произведений.

Игра солиста-ученика под аудиоаккомпанемент (фонограмму) по своему уникальна! В этом мы видим широкие перспективы музыкально-творческого развития обучающихся. Сольное, ансамблевое музицирование под фонограмму – это инновационный путь к обновлению методики обучения игре на фортепиано, поскольку является важным условием создания для ученика ситуации успеха.

Завершая изложение некоторых методов развивающего обучения на уроках фортепиано, хочется ещё раз обратить внимание на изменившиеся условия деятельности педагога-пианиста в системе детского музыкального образования. Сегодня педагог-пианист должен осуществлять комплексное развивающее обучение: развивать слух и творческие задатки учащихся, уметь объяснять элементы теории музыки, интересно проводить уроки, причем зачастую не с одним учеником, а с целой группой. Именно поэтому весьма актуальной задачей становится изучение разнообразных методов развивающего обучения, направленных на активизацию познавательной деятельности учеников.

Проблемно-творческий метод как фактор интеллектуально-творческого развития учащихся

И. В. Стрижкова, преподаватель по классу домры
МБОУДОД «Коркинская детская школа искусств»

Личностно ориентированное образование есть системное построение взаимосвязи учения, обучения, развития. Это целостный образовательный процесс, существенно отличающийся от традиционного учебно-воспитательного процесса.

Содержание личностно ориентированного образования, его средства и методы структурируются так, что позволяют ученику проявить избирательность к предметному материалу, его виду и форме; в этих целях разрабатываются индивидуальные траектории обучения, которые моделируют исследовательское мышление учащегося.

Всякое обучение, по своей сути, есть создание условий для развития личности, и, следовательно, оно является личностно ориентированным, развивающим.

Развивающее обучение – направление в теории и практике образования, ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных способностей учащихся путем использования их потенциальных возможностей. Основы теории развивающего обучения были заложены Л. С. Выготским в 30-е годы XX века. Проблемы развития и обучения с разных позиций стремились решать Ф. Фребель, А. Дистервег, К. Д. Ушинский.

Одним из основных психологических принципов развивающего обучения является проблемность обучения.

Под проблемным обучением мы понимаем систему научно обоснованных методов и средств, применяемых в процессе развивающего

обучения. Система предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению с целью, в первую очередь, интеллектуального и творческого развития учащихся, а также овладения ими знаниями, навыками, умениями и способами познания. Осознание, принятие и разрешение проблемных ситуаций происходит при оптимальной самостоятельности учащихся, но под направляющим руководством педагога в ходе совместного взаимодействия.

Существует несколько методов проблемного обучения; мы же рассмотрим один из них – тот, который соответствует нашей специфике: проблемно-творческий.

Проблемно-творческий метод обучения сочетает два подхода – рациональный (мышление) и эмоциональный (творчество). В данном методе сохраняются основы логического мышления (анализ, синтез, обобщение и сравнение), которые объединяются с опережающим невербальным музыкальным мышлением, а также положительно влияют на развитие мотивации и эмоциональности учащегося. Метод способен ответить на запрос общества, который нуждается в творческой личности, профессиональном специалисте, обладающем мобильностью, гибкостью мышления.

Этот универсальный и общий для искусства метод требует: самостоятельности в добывании и присвоении знаний, творчества (когда учащийся, опираясь на музыкальный опыт, воображение, фантазию, интуицию, сопоставляет, сравнивает, преобразует, выбирает, создает и т.д.), развития способности к индивидуальному слышанию и творческой интерпретации музыкального произведения.

Для реализации цели и задач проблемно развивающего обучения мы апробируем различные способы и приёмы, при которых учащиеся не только усваивают термины и определения, средства музыкальной

выразительности, исполнительские приёмы и др., но и учатся применять их в работе над музыкальными произведениями через проблемные задания и ситуации. Проблемные задания на уроке мы составляем с учетом всех видов деятельности: при восприятии музыки (этап знакомства с произведением), музицировании (этап разучивания произведения), выполнении домашних заданий.

На этапе восприятия музыкального произведения (его прослушивание и элементарный анализ) мы создаем следующие проблемные ситуации, предлагая учащемуся:

- описать (на доступном ему уровне) музыкальный образ произведения после прослушивания;

- придумать своё название произведения;

- сравнить различные интерпретации одного и того же произведения в исполнении российских или зарубежных музыкантов (с профессионально ориентированным учеником мы сравниваем различные редакции одного и того же произведения и предлагаем ему выбрать наиболее удачную, при этом свой выбор ученику необходимо аргументировать и доказать; такие действия ученик сможет осуществить только на основании имеющихся у него знаний о стиле композитора, об эпохе, об особенностях музыкального языка композитора, возможностях инструмента и т.д.),

- нарисовать образ, навеянный музыкой (на своих уроках мы используем метод рисования музыки как способ постижения образа, осознания формы, динамики и др.; использование данной методики как одного из элементов проблемно-творческого метода в то же время позволяет развить слепопроизвольное внимание ученика).

На этапе знакомства с произведением мы иногда предлагаем ученикам интересное проблемное задание: педагог «берет под защиту» заведомо неверную или противоречивую его редакцию, где в музыкальном произведении, к примеру, нарушены законы интонационной логики

(допустим, энергичные затактовые ходы редактором предложено исполнять нежно, певуче и т.п.). Если учащийся имеет соответствующую подготовку, определенный слуховой опыт, то такая «защита» со стороны педагога вызовет у него интеллектуальную эмоцию возмущения и желание опровергнуть неверную точку зрения. Таким образом, основное психологическое условие проблемной ситуации будет выполнено.

Далее, на этапе *музицирования*, зачастую используем заведомо ложное высказывание преподавателя и, таким образом, включаем учащегося в обсуждение. С помощью этого приема решаются вопросы динамики и штрихов, а также фразировочные и аппликатурные вопросы.

Большинство учеников при разборе произведения не всегда осознано относятся к выполнению такого важного элемента, как аппликатура. Для многих ребят это становится проблемой, особенно для детей, которые сами по себе неорганизованные, невнимательные, всё делают примерно. Если дать учащемуся произведение без расставленной аппикатуры, то у него возникнут трудности при исполнении произведения, и он будет вынужден обратиться к педагогу за решением этой проблемы. Разрешить ситуацию помогает доходчивое и образное объяснение педагога, а правильно организованная практическая деятельность создаст потребность в определенных знаниях, пробудит интерес учащегося и стремление к ним.

В контексте изложенных способов достаточно эффективны следующие задания:

– при работе над технически сложным местом произведения, предложить учащемуся придумать упражнения, которые облегчат эту работу; выполнение данного задания возможно лишь на основании уже имеющегося опыта, однако к разряду творческих можно будет отнести только вновь изобретенные упражнения, а не актуализированные старые;

– использование типичных ошибок учащегося и включение его в рассуждение по способам исправлений этих ошибок.

Проблемно-творческий метод может применяться на самых ранних этапах при постановочных моментах обучения игре на домре. Так, например, добиваясь от ученика правильной постановки, мы часто используем педагогические приемы, в основе которых заложены: проблемный вопрос, задание или ситуация. Для более глубокого и осознанного понимания учеником необходимости именно такой постановки, нам (педагогам) предпочтительнее использовать «совместный поиск» с учеником правильной постановки. В этом случае, ученик является своего рода «первооткрывателем» и, добившись правильного и удобного положения, не навязанного учителем, будет стараться закрепить самостоятельно добытые знания.

Одним из элементов проблемно-творческого обучения является наглядность. На примере собственной игры мы показываем ученику несколько примеров качественного и некачественного звукоизвлечения. Выходом из сложившейся проблемной ситуации является поиск учеником среди представленных примеров правильного варианта. Таким образом, на первоначальном этапе ученик применяет формы мышления – сравнение, анализ, обобщение – и на своем уровне мышления дает педагогу, а самое главное – себе, определенный вывод.

Часто на первоначальном этапе учащиеся небрежно относятся к звуку. Конечно, это еще связано с недостаточно устойчивой постановкой и техническими трудностями, но именно на этом этапе следует вырабатывать эстетическое понимание качественного звука и его первого «взятия». Через постановку перед учеником проблемно-творческой задачи педагог активизирует его общее и, что очень важно, слуховое внимание, мышление, стимулирует творческую деятельность, так как даже первые звуки для ученика – это творческий процесс. Мы предлагаем ученику

отойти в глубь класса, закрыть глаза и определить, какой из взятых педагогом звуков и, самое главное, почему, был обдуманым (т.е. предслышанным), а значит, и красивым (качественным), а какой – неаккуратным (некрасивым). В данном случае ученик, на примере собственного слухового опыта, делится с педагогом своими выводами о важности обдуманного подхода к звуку.

В развитии самостоятельности в процессе обучения главную роль играет выполнение *домашнего задания*. В современное время в связи с загруженностью в общеобразовательной школе, множеством отвлекающих факторов в виде компьютерных игр, Интернета учащиеся недостаточно уделяют времени игре на инструменте. Встаёт вопрос, как же организовать учащегося для выполнения им домашнего задания, чтобы работа над ним дала результат и не была в тягость ребёнку? Необходимо, чтобы задачи по формированию исполнительских навыков и умений были поставлены убедительно, доходчиво. Для нас, педагогов, уже известно реальное содержание и выполнение задач в работе над тем или иным произведением, но для ученика они станут ясными в ходе последующей работы, через потребность в поисковой деятельности неизвестного, которое должно быть открыто в возникшей проблемной ситуации, через доступность в выполнении проблемного музыкального задания.

Эффективность самостоятельной работы достигается через выстраивание разработанного нами алгоритма действий учащегося при выполнении домашнего задания, одним из важных условий которого является гибкое распределение времени ученика между различными объектами работы.

Алгоритм действий учащегося при выполнении домашнего задания

1) Разбить домашнее задание на 3-4 части, определить последовательность выполнения частей.

2) Заниматься ежедневно: работать над каждым произведением по частям, разучивать произведения, не торопясь, осознанно и продуманно.

3) Работать в тишине: шум не даёт сосредоточиться, приучает к поверхностному, неряшливому исполнению, затрудняет работу памяти.

4) Избегать частых и быстрых проигрываний произведений: – это отрицательно сказывается на исполнении.

5) Инструмент должен быть настроен: плохо настроенный инструмент дезорганизует слух.

6) Следить за правильным положением корпуса, ног, рук и инструмента.

7) Ежедневно заниматься по музыкально-теоретическим дисциплинам – это хорошо развивает слух.

С первых лет обучения мы обращаем внимание ребенка на качество выполнения домашней работы, акцентируя внимание на первоочередных задачах, напоминая о том, что урок в классе – образец ежедневной самостоятельной работы дома, и поэтому заниматься надо так, чтобы ни одна минута не пропала зря. Развитие навыков самостоятельной работы протекает успешно лишь в том случае, если ученик понимает, какую художественную цель преследует указание педагога – рекомендуемая аппликатура, средства музыкальной выразительности, динамический план и т.д. Это понимание происходит через столкновение ученика с реальными трудностями, своими собственными проблемами, через возникновение собственных вопросов. Только тогда, когда ребёнок «озвучил» свои трудности, свои вопросы, он принимает цель, воспринимает способы деятельности по созданию того образа, над которым работал с преподавателем в классе. Он вдохновляется, у него возникает необходимость передать этот образ собственными силами. Отсюда

появляется осознанность действий на уроке, что мы называем «умением работать».

Проблемно развивающее обучение опирается на активизацию логического мышления. Чтобы активизировать логическое мышление, мы используем аналитические приемы – это приём сравнения, проблемных, наводящих вопросов, обобщения и умозаключения. Результатом использования данных приёмов является ясное осознание учащимися получаемой словесной и звуковой информации. Кроме того, ребенок учится осознавать собственные действия. Например, методом проблемных, наводящих вопросов мы стараемся натолкнуть ученика на размышление, необходимое для ответа.

Вопросительная форма является одним из важных дидактических приемов, способных натолкнуть ученика на размышление, побудить к мыслительной работе и вызвать к ней интерес. Мы убеждены, что проблемные, наводящие вопросы педагога и ответы ученика являются одним из путей обучения методам самостоятельной работы.

Так, при разучивании музыкального произведения кантиленного характера учащиеся зачастую сталкиваются с проблемой смены позиций. Наводящие вопросы педагога: «Как ты считаешь: что у тебя получилось, а что нет?», «Почему не получается?», «Что нужно для этого сделать?», «Как мы это сделаем?», активизируют мыслительный процесс ученика, позволяют ему осуществлять постоянный слуховой мышечный, эмоциональный контроль своей игры. А ответ на поставленный вопрос является двигателем процесса.

Методы анализа, синтеза, сравнения и обобщения, которые мы постоянно используем на своих уроках, помогают учащемуся закрепить и осознать в форме понятий не только теоретические сведения, но и обобщить слуховые впечатления. Работа по осознанию строения музыкального произведения активизирует мышление ученика, поэтому

формирование навыков анализа музыкального текста мы начинаем уже на начальном этапе обучения, когда ребёнок сможет определить общий характер пьесы, темп, динамику, регистры, количество частей. Объяснение музыкальной фразы как небольшой, относительно законченной части музыкальной темы мы проводим на фразах, которые оканчиваются паузой или долгим звуком. Ученику нужно помочь ориентироваться в тексте. Он должен находить в изучаемой пьесе сначала отдельные интонации и фразы, а затем – более крупные построения.

Для эффективного развития у учащихся аналитических навыков мы разработали план анализа музыкального произведения:

1. Выявление главного настроения (какие чувства передаются в музыке; испытал ли ты их или просто зарегистрировал?).

2. Определение средств музыкальной выразительности (лад, характер, темп, динамика, штрихи и др.) и формы произведения.

3. Постигание главной идеи произведения (как ты думаешь, для чего композитор создал это произведение?; почему назвал произведение именно так?).

4. Личностный подход к произведению («Какие события из твоей жизни напоминает тебе эта музыка?», «Что бы тебе захотелось сделать, прослушав эту музыку?»).

Приобретенное умение анализировать нотный текст формирует навык самостоятельной работы над произведением. Но не все дети от природы музыкальны, и освоение музыкального текста для таких детей становится проблематичным. Одним из способов осознания музыкального синтаксиса является прием подтекстовки, без которого в этом случае нельзя обойтись. Этот прием, который мы зачастую используем на уроках, помогает ребенку закрепить связи музыки со словесной речью, облегчая распознавание «музыкальных слов». Интонация стиха переносится в интонацию музыкальную, помогая услышать фразировку, а отсюда –

почувствовать нужное дыхание и подготовить точно найденное прикосновение к инструменту, найти рациональные движения игрового аппарата. Постепенно представления учащегося о структуре музыкального произведения будут доходить до уровня понятий и обобщений. Ученик сможет видеть сходство и различие в тексте не только внутри одного сочинения, но и между разными сочинениями.

Все формы работы по практическому освоению музыкальной информации содержат в себе возможности для развития творческой инициативы учащегося, поскольку использование даже небольших заданий помогает учащемуся самому дойти до решения поставленных задач. Например, можно предложить ему сочинить мелодию на заданный ритмический рисунок, на стихотворный текст; «досочинить» конец музыкальной фразы, подобрать знакомую мелодию, сыграть её от разных звуков; прочитать с листа новую пьеску (отрывок), самостоятельно проставить аппликатуру и т.д. Но для этого ученик должен сначала научиться воспринимать образную или теоретическую информацию, затем осознавать полученные новые сведения на доступном для него уровне. Применение полученной информации в новых условиях уже можно назвать выполнением творческого задания, так как ученику необходимо овладеть целой системой знаний и умений. Свободное оперирование музыкальным материалом, например, создание собственного варианта ритмического или мелодического рисунка, также может быть признаком творческого мышления.

Таким образом, осваивая весь комплекс знаний, умений и навыков методом проблемно развивающего обучения, учащиеся сами находят пути и способы их приобретения, учатся способам работы с самим собой, т. е. приёмам самоконтроля и самооценки. В ходе этого развивается познавательная деятельность, активизируется творческое мышление, появляется интерес к исполнительской деятельности и т.д.

Применение проблемного метода требует затраты времени на уроке, но если ученик самостоятелен в своем поиске, творчестве, до всего «доходит» сам, то приобретенные им знания гораздо значимее, ценнее, так как ребенок приучается мыслить, искать, верить в свои силы, то есть креативно развивается.

Все ли обучение должно быть проблемным? Нет, не все. Все обучение должно быть развивающим, в котором самостоятельное усвоение знаний путем решения учебных проблем сочетается с репродуктивным усвоением знаний, излагаемых педагогом. Проблемный тип обучения не решает всех образовательных и воспитательных задач, поэтому он не может заменить собой всей системы обучения. Но также система обучения не может быть подлинно развивающей без проблемного обучения.

Всем ли учащимся доступно проблемное обучение? Практически всем. Однако уровень проблемности и степень познавательной самостоятельности будут сильно различаться в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, от степени их обученности методам проблемного обучения.

Необходимо понимать, что успех интеллектуально-творческого развития учащегося зависит от умения преподавателя «зажечь факел», ведь ученик – это не сосуд, который нужно заполнить, а факел, который нужно зажечь. Обращаясь к проблемному обучению, преподаватель не сообщает знаний в «готовом виде», а ставит перед учащимися проблемные задачи, побуждает искать пути и средства для их решения. Здесь сама проблема «прокладывает путь» к новым знаниям и способам действия, а не наоборот. То, что новые знания вводятся не ради получения следующей порции сведений, а ради решения проблемы, является принципиально важным.

Постоянная постановка перед ребенком проблемных ситуаций приводит к тому, что он не «пасует» перед проблемами, а стремится их разрешить, т.е. мы формируем творческую личность, всегда способную к поиску. Поэтому, войдя в жизнь, ребенок будет более защищен от стрессов. Музыка должна научить свободно и непосредственно выражать свое чувство в звуках. Привыкнув свободно говорить, двигаться, слышать, видеть, действовать, ребенок в своей жизни будет легко пользоваться этими умениями для выполнения своей творческой задачи.

АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ

1. Фамилия, имя _____
2. На каком отделении ты учишься? _____
3. Какую цель ты ставишь, обучаясь в ДШИ?

4. Какой предмет по выбору ты хотел (а) бы посещать в следующем учебном году? _____
5. Нужны ли тебе дополнительные занятия, и по какому предмету? _____
6. Хотел (а) бы ты участвовать в научно-исследовательских (стать членом Научного общества учащихся) или в творческих проектах (стать соавтором сценариев спектаклей, концертов, музыкально-литературных и др. композиций), обучаясь в ДШИ? _____

7. Хотел (а) бы ты посещать концерты, выставки, спектакли в школе и вне ее? Если да, то какие? _____

8. Хотел (а) бы ты лично участвовать в концертах, выставках, спектаклях как в школе, так и вне ее? _____

9. Хотел(а) бы ты стать членом ученического пресс-центра (писать заметки и статьи о жизни ДШИ в школьную или городскую газету)? _____

10. Твои планы после окончания ДШИ? _____

Тест-прогноз «Творческие способности ребенка: как их распознать?»

Если у ребенка ярко выражены музыкальные способности, то он:

- любит музыку, часами может ее слушать, покупает музыкальные записи;
- с удовольствием посещает концерты;
- легко запоминает мелодии и ритмы и может их воспроизвести;
- если играет на музыкальном инструменте или поет, то делает это с большим чувством и удовольствием;
- пытается сочинять свои собственные мелодии;
- пытается научиться играть на музыкальном инструменте или уже на нем играет;
- разбирается в различных областях музыкальной культуры.

Если у ребенка ярко выражены артистические способности, то он:

- часто выражает свои чувства мимикой, жестами и движениями, если ему не хватает слов;
- умеет увлечь аудиторию и слушателей своим рассказом;
- имеет способность к подражанию, меняет тональность и выражение голоса, когда подражает человеку, о котором рассказывает;
- с большим желанием выступает перед аудиторией;
- способен к имитации и делает это легко и непринужденно;
- любит перевоплощаться, используя при этом различную одежду;
- пластичен и открыт всему новому.

Если у ребенка незаурядный интеллект, то он:

- хорошо рассуждает, ясно мыслит, понимает недосказанное, улавливает причины и мотивы поступков других людей;
- обладает хорошей памятью;
- лёгко схватывает новый учебный материал;
- задаёт много продуманных и оправданных ситуацией вопросов;
- любит читать книги по своей собственной «программе»;
- обгоняет сверстников по учёбе, но может не быть отличником;
- лучше сверстников информирован о событиях и проблемах, не касающихся его непосредственно (политика, наука и т. д.);
- обладает здравым смыслом, рассудителен;
- очень восприимчив, наблюдателен, реагирует на всё новое.

Если у ребенка хореографические способности, то он:

- очень энергичен, пластичен, артистичен, всё время хочет двигаться;
- смел до безрассудности, не боится синяков и шишек;
- лучше многих сверстников координирован в движениях;
- обладает хорошей хореографической памятью;
- кажется, что он никогда не устаёт;
- у него есть свой любимый артист хореографического жанра.

Если у ребенка художественные способности, то он:

- не находя слов, прибегает к рисунку или лепке, чтобы выразить свои эмоции;
- в своих рисунках отображает всё разнообразие предметов и людей;
- серьёзно относится к произведениям искусства;

- охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует краски и материалы;
- стремится создать какое-либо произведение, имеющее прикладное значение – украшение для дома, одежды и т. д.;
- высказывает своё мнение о классических произведениях.

На вопросы теста необходимо отвечать словами «да» или «нет».

Скорее способный, чем одаренный:

- Подвижный, инициативный, деятельный.
- Живо откликающийся на все новое.
- Интересующийся непонятными и загадочными явлениями.
- Отвлекающийся и не всегда доводящий начатое дело до конца.
- Нуждающийся в поддержке и помощи старших в начатом интересном деле. Для него характерно проявление капризов, если что-то не получается.

Если на 5 вопросов вы дали положительный ответ, есть некоторые основания считать ребенка способным.

Если на четвертый и пятый вопрос вы ответили отрицательно, переходите к следующим вопросам.

Скорее одаренный, чем просто способный

- Его интересы достаточно стабильны и устойчивы.
- Он очень любознателен.
- Он любит задавать каверзные вопросы и решать трудные задачи.
- Часто не соглашается с мнением взрослых.
- Имеет свою точку зрения и настойчиво ее отстаивает.
- Всегда доводит начатое дело до конца.

- Имеет особую склонность к определенному виду занятий или предмету.

- Настойчив в достижении поставленной цели.

- Имеет много друзей среди сверстников, может с каждым найти общий язык.

- Дети тянутся к нему, ценят его ум и многообразие интересов.

- Часто бывает эгоистичен и требователен к окружающим его людям.

Положительные ответы на все эти вопросы дают основание предполагать, что ребенок является одаренным.

Творческий отчет учащегося Коркинской детской школы искусств»

2012-2013 учебный год

ФИО учащегося: _____

Учебный год _____

Качественная успеваемость _____

Общая успеваемость _____

Участие в научно-исследовательских, творческих проектах _____

Участие в конкурсах, фестивалях, (результативность) _____

Участие в концертах, выставках _____

Участие в Дне ученического самоуправления _____

Посещение концертов, выставок, спектаклей _____

Иная деятельность _____

Карта критериев современного урока

Критерий	Критерий проявляет ся ярко	Критери й проявляе тся слабо	Критерий не соблюдает ся
1. Содержательная сторона урока			
Четкое формулирование образовательных задач урока, их связь с воспитательными и развивающими задачами			
Соответствие содержания урока требованиям учебной программы по предмету			
Соответствие содержания урока поставленным задачам (образовательным, воспитательным, развивающим)			
Соответствие содержания урока уровню подготовки учащихся			
Соответствие структуры урока его содержанию			
2. Создание преподавателем условий для успешного обучения учащихся			
Обеспечение познавательной активности учащихся			
Эмоциональность урока, его направленность на формирование у учащихся интереса и потребности к знаниям			
Оптимальность темпа и ритма урока			
Завершенность действий преподавателя и учащихся			

Полный контакт преподавателя и учащихся			
Соблюдение педагогического такта			
Создание атмосферы доброжелательности и активности творческого труда			
Соблюдение принципов личностно-ориентированного урока			
Выбор преподавателем наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, стимулирования и контроля			

**Список статей для самостоятельного прочтения
учащимися художественного отделения**

Предмет «Живопись»

1. Беговых, Н. Любимая акварель // Юный художник. – 2008. – № 2. – с. 46-47.
2. Гераскевич, В. На пленэре // Юный художник. – 2006. – № 12. – с. 35-37.
3. Елизаров, В. Выходим на пленэр // Юный художник. – 2005. – № 3. – с. 38-41.
4. Иванова, М. Магия акварели // Юный художник. – 2009. – № 1. – с. 8-12.
5. Кузнецова, Т. Академические постановки // Юный художник. – 2009. – № 1. – с. 42-45.
6. Лернер, П. Фон - не последнее дело // Юный художник. – 2008. – № 19. – с. 38-41.
7. Лернер, П. Постановка учебного натюрморта // Юный художник. – 2007. – № 3. – с. 36-39
8. Лернер, П. О композиции в натюрморте // Юный художник. – 2006. – № 8. – с. 36-40.
9. Ломов, С. Живопись. Учебник. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – Москва : АГАР, 1999. – 232 с., илл.
10. Маторин, В. О завершенности картины // Юный художник. – 2007. – № 8. – с. 38-41.
11. Петров, Н. О приемах работы акварелью // Юный художник. – 2006. – № 3. – с. 34-37.

12. Попов, П. Зимний пленэр // Юный художник. – 2007. – № 11. – с. 34-37.

13. Сокольникова, Н. Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5-8 кл.: Ч. 2. Основы живописи. – Обнинск : Титул, 2000. – 80 с.: цв. илл.

14. Сопин, О. Умение видеть (о пропорциях и отношениях) // Юный художник. – 2006. – № 7. – с. 33-35.

15. Тимофеев, В. Работа акварелью // Юный художник. – 2008. – № 10. – с. 42-43.

16. Усачева, С. Совершенный живописец // Юный художник. – 2008. – № 12. – с. 10-12

17. Шмаринов, А. Душа России в акварелях// Юный художник. – 2007. – № 2. – с. 18-21.

Предмет «Станковая композиция»

1. Абакумов, М. Пейзаж как портрет мироздания // Юный художник. – 2007. – № 4. – с. 8-12.

2. Авсиян, О. Рисование по воображению // Юный художник. – 1990. – № 7. – с. 40-43.

3. Андрианова-Заикина, А. Декоративный натюрморт // Юный художник. – 2007. – № 9. – с. 32-34.

4. Арустамова, Н. Юные анималисты // Юный художник. – 2007. – № 5. с. 46-47.

5. Беговых, Н. Любимая акварель // Юный художник. – 2008. – № 9. – с. 46-47.

6. Бискуп, Г. Рисуем лошадь // Юный художник. – 2005. – № 11. – с. 36-39.

7. Блынский, И. Пиши папу – маму, рисуй своих друзей // Юный художник. – 2008. – № 6. – с. 1-3.

8. Зорин, Л. Рисуем природу // Юный художник. – 1990. – № 7. – с. 44-45
9. Иванов, В. Этюд о композиции // Юный художник. – 2009. – № 11. – с. 39.
10. Иванов, Н. Картина на семейную тему // Юный художник. – 2008. – № 6. – с. 39-43.
11. Киселев, Ю. Настроение в пейзаже // Юный художник. – 2007. – № 10, с. 43.
12. Кузнецов, А. Реальное и фантастическое в картине // Юный художник. – 2006. – № 2. – с. 38-41.
13. Ларичева, Е. Проникая в строение духа // Юный художник. – 2007. – № 12. – с. 31-33.
14. Ленникова, И. Курочка ряба с позиции мышки // Юный художник. – 2008. – № 3. – с.37-39.
15. Лернер, П. О композиции в натюрморте // Юный художник. – 2006. – № 8. – с. 36-40.
16. Маторин, В. Разговор о композиции. Эскиз // Юный художник. – 2007. – № 6. – с. 34-37.
17. Маторин, В. Композиция. Картон // Юный художник. – 2007. – № 7. – с. 36-39.
18. Маторин, В. О завершенности картины // Юный художник. – 2007. – № 8. – с. 38-41.
19. Махашвили, Г. С любовью к детям (художник и книга) // Юный художник. – 2008. – № 2. – с 18-20.
20. Мудров, Ю. Анималистические зарисовки Бенуа ди Стетто // Юный художник. – 2007. – № 7. – с. 21-23.
21. Озерная, Н. Еще раз о композиции // Юный художник. – 2009. – № 3. – с. 34-36.

22. Орловский, А.Л. Чувство жизни и движения // Юный художник. – 2008. – № 7. – с. 39-41.
23. Павлов, Н. Повороты пространства // Юный художник. – 2006. – № 10. – с. 30-32.
24. Пахомов, А. Слово «Графика» // Юный художник. – 2006. – № 9. – с. 22-25.
25. Платонова, Н. Душа России в акварелях Алексея Шмаринова // Юный художник. – 2007. – № 2. – с. 18-21.
26. Присекин, С. Хранить историческую память // Юный художник. – 2012. – № 6. – с. 38-39.
27. Томашевская, Л. Работа над иллюстрацией // Юный художник. – 2008. – № 7. – с. 35-38.
28. Трофимова, С. Цветы в орнаментальной графике // Юный художник. – 2012. – № 7. – с. 40-41.
29. Ушакова Е. , Ушаков М. Стилистика композиции // Юный художник. – 2012. – № 3. – с. 36-38.
30. Шитов, Л. Рисуем пейзаж // Юный художник. – 2007. – № 7. – с. 6-11.
31. Шитов, Л. Развивайте наблюдательность // Юный художник. – 2008. – № 8. – с. 40-43.

Предмет «Рисунок»

1. Баммес, Г. Образ человека / Г. Баммес. – Санкт-Петербург : Дитон, 2011.
2. Башилов, Я. Техника пастели // Юный художник. – 2007. – № 1. – с. 34-37.
3. Дейнека, А. Учитесь рисовать / А. Дейнека. – М., 2005.
4. Дубровин, В. Что такое перспектива // Юный художник. – 2007. – № 10. – с. 36-39.

5. Иванов, В. Школа рисования «Всеобщего педагога» // Юный художник. – 2007. – № 2. – с. 33-36.
6. Кардовский, Д., Яковлев, В., Корнилов, К. Пособие по рисованию / Д. Кардовский, В. Яковлев, К. Корнилов. – Москва : 2006.
7. Козлов Л. Его величество набросок // Юный художник. – 2008. – № 9. – с. 42-45.
8. Кузин В. Наброски и зарисовки / В. Кузин. – Москва, 1981.
9. Лазовская, А. Натюрморт из старинных предметов быта // Юный художник. – 2012. – № 5. – с. 40-42.
10. Пахомов, А. Слово «Графика» // Юный художник. – 2006. – № 9. – с. 22-25.
11. Петрова, Е. Рисунок и акварель в русской культуре. Первая половина XIX века / Е. Петрова. – Санкт-Петербург : Palace Editions, Государственный Русский музей, 2005.
12. Рисунок. Живопись, Композиция /сост. Н. Н. Ростовцев, С. Е. Игнатьев, Е. В. Шорохов. – Москва : Просвещение 1989.
13. Смирнов, Т., Соловьев, А. Начинающему художнику о рисовании с натуры. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962.

Индивидуальный образовательный маршрут

ФИО _____,
 ученика (цы) _____ класса МБОУДОД «Коркинская детская школа искусств» на _____ / _____ учебный год

Инвариантная часть учебного плана учащегося								
предметы	ФИО преподавателя	Количество часов		Срок освоения	Промежуточная аттестация		Итоговая аттестация	
		В неделю	За уч. год		Форма отчетности, срок	Оценка	Форма отчетности, срок	Оценка
Вариативная часть учебного плана учащегося (предмет по выбору)								
Дополнительные занятия (в школе и вне школы), кураторство								

Научно-исследовательские, творческие проекты					
Наименование проекта	ФИО руководителя	Место презентации	Форма презентации	Результат	
Посещение концертов, спектаклей, выставок в школе и вне школы					
Название концерта, спектакля, выставки		Преподаватель, ответственный за организацию посещения		Место проведения концерта, спектакля, выставки	
Профессиональные пробы (конкурсы, олимпиады, участие в дне самоуправления и др.)					
Наименование мероприятия	Дата, место проведения	ФИО преподавателя	Выполняемая роль (для дней самоуправления)	Программа выступления	Результат
Практическая (творческая) деятельность учащегося (концерты, спектакли)					
Форма деятельности	Дата, место выступления	ФИО преподавателя	Программа выступления		
Участие в ученическом пресс-центре					

Планы на будущее _____

