

Министерство культуры Челябинской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации
работников культуры и искусства Челябинской области»

**Творческий подход к организации
образовательной деятельности как основа
успешной деятельности ДШИ**
(из опыта работы МКОУ ДОД ДШИ Пластовского муниципального района)

Челябинск 2016

Творческий подход к организации образовательной деятельности как основа успешной деятельности ДШИ (из опыта работы МКОУ ДОД ДШИ Пластовского муниципального района)/

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, 2016 г.

Материал подготовлен:

Гороховацкая С.И. - директор МКОУ ДОД ДШИ Пластовского муниципального района

Лубинская Е.А. - преподаватель по классу фортепиано

Южанина О.А. - преподаватель отделения изобразительного искусства

Айгужина И.Р. - преподаватель отделения хорового пения,

Байзигитова Г.Р. - преподаватель отделения хореографического искусства,

Ишмухаметова М.Н. - преподаватель отделения изобразительного искусства

Боровкова Е.В. - преподаватель по классу скрипки

Каргина Е.Н. - преподаватель теоретических дисциплин

Данные материалы являются результатом обобщения опыта работы МКОУ ДОД ДШИ Пластовского муниципального района. Творческий подход к учебно-воспитательному процессу является залогом успешной реализации деятельности школы и активизирует творческий потенциал педагогического коллектива, родителей и учащихся.

Сборник рекомендован руководителям и преподавателям музыкальных школ, школ искусств, художественных школ и других учреждений художественного образования.

Содержание

Гороховацкая С.И. Творческий подход к организации образовательной деятельности – необходимое условие работы ДШИ на современном этапе	4
Лубинская Е.А. Творческий подход к организации учебной работы в ДШИ.....	16
Южанина О.А. Педагогическая эффективность творческого подхода к проведению пленэра в ДШИ.....	26
Айгужина И.Р., Байзигитова Г.Р., Ишмухаметова М.Н. Применение межпредметных связей на внеклассных занятиях «Народное творчество в истории музыки и культуры» как средство активизации познавательного интереса учащихся ДШИ.....	33
Боровкова Е.В. Образное мышление как элемент творческого подхода на раннем этапе обучения в классе скрипки	40
Каргина Е.Н. Творческий подход к применению проектной деятельности на уроках «Слушание музыки», «Музыкальная литература» и во внеурочной деятельности в ДШИ.....	48
Приложение 1	58
Приложение 2	59

Творческий подход к организации образовательной деятельности – необходимое условие работы ДШИ на современном этапе

С. И. Гороховацкая

Директор МКОУ ДОД ДШИ

Пластовского муниципального района

Мир будет счастлив только тогда,
когда у каждого человека будет душа художника.
Иначе говоря, когда каждого
будет находить радость в своем труде.

Роден.

Педагогическая деятельность, как и любая другая, имеет не только количественную меру, но и качественные характеристики. Содержание и организацию педагогического труда можно правильно оценить, лишь определив уровень творческого отношения педагога к своей деятельности, который отражает степень реализации им своих возможностей при достижении поставленных целей.

Расшифруем термин *Творчество педагогическое* - это выработка и воплощение учителем в постоянно меняющихся условиях учебно-воспитательного процесса, в общении с детьми оптимальных и нестандартных педагогических решений. Творчество педагогическое характеризует наличие у педагога глубоких и всесторонних знаний и их критическую переработку и осмысление; способность к импровизации, основанной на знаниях и интуиции; умение видеть "веер вариантов" [1].

“Я прихожу в школу творить”, пять слов, а как много они значат. Дать шанс творить себе и ученикам – это так важно. Ведь жизнь творческого

человека – это захватывающая борьба личности и мешающих ей внешних обстоятельств. В ней есть свои законы и правила, взлеты и падения.

Таким образом, правильно сбалансировать процесс образовательной и творческой деятельности в школе – вот главная и очень сложная задача, стоящая перед руководством учреждения и педагогическим коллективом.

Система деятельности Детской школы искусств в современных условиях должна быть открытой, динамичной, способной гибко реагировать на духовные запросы и потребности разных слоев населения, которое насчитывает у нас 25,8 тыс. человек, Пластовский муниципальный район, расположен в Челябинской области, в 127 километрах от областного центра региона. Происхождение названия города связано с характером залегания золотоносных песков. Но как принято у нас считать, золотоносные жилы протекают в недрах земли, а на земле Пласта живут золотые, творческие, работающие, добрые, щедрые, веселые люди, которые работу превращают в радость и праздник, не отличается подходом к делу и наша школа.

МКОУ ДОД Детская школа искусств, является единственной в Пластовском муниципальном районе, в 2013 году она отметила свой 55-летний юбилей.

Ровно 57 лет назад в 1958 году была открыта Пластовская детская музыкальная школа, где прозвучали первые робкие звуки, извлеченные юными музыкантами, контингент которых составлял всего 70 человек.

В 1991 году открывается класс хореографии, что увеличивает контингент еще на несколько десятков учащихся. В этом же году решением исполкома городского Совета народных депутатов Детская музыкальная школа была преобразована в Детскую школу искусств. В 2002 году открывается отделение изобразительного искусства, и школа начинает жить полноценной творческой жизнью, оправдывая свое красивое название.

За 57 лет работы школа выпустила из своих стен и дала начальное музыкальное образование более 3000 юных Пластовчан. За последние пять

лет школа выпустила 82 ученика, из них поступили в Сузы и Вузы 14 человек. На сегодняшний день контингент составляет 427 детей, обучающихся на четырех отделениях школы:

- Музыкальное («Фортепиано», «Скрипка», «Баян», «Аккордеон») – 61;
- Отделение хорового пения - 109;
- Отделение изобразительного искусства - 127;
- Отделение хореографического искусства - 123.

Учебные занятия проходят на четырех площадках города и района:

в основном здании детской школы искусств и в трех классах по адресу, один из которых находится в селе Демарино.

С каждым годом происходит увеличение контингента учащихся, это значит приходят новые дети, родители, год от года меняется состав работников школы, время диктует новые правила и законы, все эти факторы заставляют взглянуть на построение работы по-другому. За последние годы была произведена корректировка структуры работы школы и стиля управления ею. В силу своего характера мне близок демократический стиль общения, поэтому и на производстве он стал преобладающим. Считаю что в первую очередь в работе с людьми и в ожидании результатов – нужно оценивать именно факты, а не личность, проявлять определенную терпимость, адекватно реагировать на критические замечаниям коллег и соответственно свои замечания выражать в сдержанной форме, ставя во главу работу и ее результат, а не личные амбиции. Уметь учитывать мнение коллег, тем самым приобщать их к активному участию в обсуждении всего хода предстоящей работы и ее организации. В результате такого подхода у работников развивается уверенность в себе в своих умениях, параллельно увеличивается инициатива, возрастают общительность и доверительность в личных взаимоотношениях. Общеизвестно, что при демократическом стиле

руководитель опирается на коллектив, стимулирует самостоятельность работников и старается занять позицию « первого среди равных».

Одна из немаловажных задач руководителя – создание благоприятной атмосферы в коллективе и поэтому, вникать в личные дела и проблемы работников, не с целью обсуждения, а для предложения конкретной помощи или даже просто для поднятия хорошего настроения и настроя на рабочую обстановку. Для того, чтобы увидеть, стратегически значимые возможности и творческий потенциал педагогического коллектива необходимо было выйти за пределы ранее установленной системы работы, изменить стиль общения и взаимоотношений, создать такой микроклимат внутренней среды (атмосферы), чтобы творческие личности, работая в группе, не теряли своей индивидуальности

Коллектив нашей школы разнообразный, разновозрастной, многонациональный, основной его контингент составляют женщины, данный факт усугубляет возникновение конфликтных ситуаций, поэтому постоянно приходится совершенствовать стиль организации работы с подчиненными и зачастую руководствоваться следующими правилами:

- Проявлять заботу, по отношению к ним.
- Объективно оценивать труд своих подчиненных.
- Не злоупотреблять официальной властью.
- Эффективно использовать метод убеждения.
- Соединять в рабочие группы людей, учитывая их совместимость, темперамент, характер, “нервозность”, тем самым увеличивая продуктивность работы.
- Подключать более опытных преподавателей к обучению и обмену опытом к вновь прибывшим или молодым, без практического опыта специалистам.
- Предупреждать и устранять межличностные конфликты.

- Всегда учитывать, что важнее для дела — возможные последствия конфликта или сама проблема, из-за которой произошло столкновение?

- Первому сделать шаг к нормализации отношений. Открыто взять на себя долю вины и предложить спокойно отыскать приемлемое для обеих сторон решение.

Соблюдая определенные правила, находя новые, в нашей школе по большому счету удастся создать благоприятный психологический климат, работа, построенная в режиме совместного коллективного труда, увеличивает возможность контроля, продуктивности, а главное становится результативней и качественней.

Одним из основных факторов плодотворной работы является материально – техническое и информационно - методическое обеспечение. За последние три года школа поучаствовала в двух программах софинансирования: первая пополнила арсенал школы музыкальными инструментами, вторая позволила произвести ремонт крыши. В 2014 –2015 году учредителем школы выделяются две квартиры для проживания вновь прибывших специалистов. Ежегодно происходит пополнение материально – технической базы: приобретаются современные технические средства и оборудование для более продуктивной работы преподавательского и административного состава школы. Обновлена мебель в семи кабинетах, отремонтирован концертный зал. Тем самым создаваемые условия помогают плодотворной, творческой деятельности и самореализации коллектива преподавателей.

Не менее важным фактором образовательного процесса является повышение качества профессионализма, которому способствует ежеквартальное участие в научно – методических семинарах, курсах повышения квалификации и конференциях, проводимых ГБУ ДПО Учебно-методическим центром г. Челябинска, ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского», Магнитогорская государственная консерватория

(академия) имени М. И. Глинки. Учеба проходит в форме докладов с последующими вопросами и дискуссиями, обсуждаются методические и общепедагогические проблемы совершенствования образовательного процесса детских школ искусств. В работе семинаров принимает участие администрация школы и весь педагогический коллектив. Курсы повышения квалификации, необходимые для подтверждения и повышения категории позволяют школе иметь более грамотных специалистов. Их посещение во многом способствует профессиональной мобилизации и творческому росту преподавателей, приумножив знания на курсах повышения квалификации, семинарах, последние транслируют в коллективе интеллектуальные и материально - культурные ценности общенационального значения.

В школе налажена методическая работа – это разнообразная деятельность преподавателей, направленная на изучение, овладение и распространение педагогического опыта, на повышение мастерства, на непрерывную работу по самообразованию и профессиональному саморазвитию.

Перспективным и резонансным направлением школа посчитала внедрение научно – методической деятельности. И в 2014 году школа начинает сотрудничество с коллегами, выходя за рамки школы, области, а в 2015 году даже России.

I Всероссийская научно - практическая конференция «Художественно – эстетическое образование школьников в Детской школе искусств: поиск новых педагогических приемов и технологий», Всероссийская научно – практическая конференция «Художественно – эстетическое обучение и воспитание учащихся в системе дополнительного образования: поиск новых педагогических приемов и технологий» были проведены впервые, обе конференции проходили в Интернет – режиме. Этот широко применяемый вид заочного участия, базирующийся на современных информационных

технологиях, позволяет преподавателям дистанционно обмениваться опытом с коллегами разных регионов России и Зарубежья.

География участников конференции разнообразна: пос. Бреды Челябинской области, Республика Башкортостан (г. Уфа, г. Бирск, с. Аскино), пос. Сосновский Ленинградской области, г. п. Федоровский Сургутского района Тюменской области ХМАО-Югра, ЯНАО г. Муравленко, п. Усть-Камчатск Камчатского края, США (г. Рэйнджер).

Кроме того, преподаватели школы принимают участие в конкурсах учебно – методических работ (2014г. – УМЦ г. Челябинск, 2015г. – ДШИ г. Бакал), во Всероссийской научно-практической Интернет-конференции «Лингвистика для всех» (РБ, г. Бирск), «Актуальные проблемы преподавания в начальной школе. Кирюшкинские чтения» (г.Балашов), печатаются в журнале «Дополнительное образование и воспитание» (г. Москва. Журналы № 7, № 12 2014г., № 6 2015), изданы сборники по внеклассной работе «Русское народное творчество в истории музыки и культуры: цикл внеклассных занятий для учащихся 1 – 4 классов ДШИ», «Творческий подход к обучению учащихся на раннем этапе по классу скрипки»).

Созданная в школе благоприятная рабочая обстановка стала устойчивой платформой для реализации новых идей и внедрения современных образовательных технологий, проектов, программ, направленных на успешное творческое развитие детей и профессионального роста преподавателей.

Исходя из опыта творческий характер педагогической деятельности нельзя свести только к решению педагогических задач, так как в творческой деятельности проявляются познавательный, эмоционально – волевой и мотивационный компоненты, с присущими ей качествами творческой личности: воображение, артистизм, логика, интуиция, инициативность, целеустремленность, эмоциональность, внутренняя способность

импровизировать (фантазия), профессиональная грамотность (компетентность), мотивация на творческую педагогическую деятельность.

И поэтому обязательными условиями гарантирующими успех всех начинаний творческого процесса являются:

- Психологический климат в коллективе;
- Наличие особой “ауры” творчества;
- Оригинальный, нестандартный подход к решению педагогических задач,
- Умение подключить эмоциональную сферу ученика;
- Знание и владение методами Развития Творческого Воображения.

Учебно-воспитательная и творческая деятельность в школе носят системный характер и направлены на:

- повышение качества образования каждого ученика;
 - формирование единого творческого коллектива единомышленников;
 - повышение профессионального уровня педагогического коллектива;
 - формирование единого педагогического пространства через интеграцию различных видов искусств.
- создание условий для самореализации преподавательского коллектива.

Вся деятельность школы строится на основании решений Педагогического Совета образовательного учреждения, Методического совета, Совета трудового коллектива.

Итогом совместной плодотворной и творческой работы содружества педагогов, учащихся и родителей, только за последние пять лет является участие в мероприятиях различного уровня (более 350), в школе проведено бесед, классных часов, класс - концертов порядка 370, учащимися школы было завоевано 52 лауреатских дипломов и 63 ученика стали дипломантами зональных, областных, региональных, Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей. Выступления на различных площадках учреждений

города расширяют круг концертно-просветительской деятельности и сотрудничества. Творческий подход к делу заинтересовал Женский Совет района, пожелавший осуществлять проект «Радуга» и на нашей площадке, а именно дарить радость детям с ограниченными возможностями здоровья. Школа с удовольствием откликнулась, и одним из направлений творческой деятельности стала организация и проведение праздников и мероприятий в рамках районной программы «Радуга» по линии Женского совета под названием «Школа добрых дел» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ежегодно мы проводим такие мероприятия как «Новый год», «День защиты детей», «День Знаний».

В структуре школьной системы традиционные формы учебно-воспитательной деятельности дополнены нетрадиционными формами работы.

Например, в рамках общеразвивающей программы «Фортепиано» в промежуточной аттестации преподаватель Лубинская Е.А. использует нетрадиционные формы познавательно-творческой деятельности. Таким образом, данные формы и методы контроля приобрели общешкольный уровень:

- академический концерт по специальности «Фортепиано», посвященный творчеству заслуженного деятеля искусств России, профессора кафедры теории музыки и композиции, члена Союза композиторов, ростовского композитора Виталия Ходоша « У Лукоморья...»;

- академический концерт в виде творческой встречи с композитором Челябинской области, педагогом, музыкально-общественным деятелем - Е.М. Попляновой «Наиграл сверчок». Экзамены сдавали учащиеся «Отделения хорового пения», «Музыкального отделения» по классу: «Фортепиано», «Скрипка», «Домра», «Гитара»;

- академический концерт в виде бала, посвященный творчеству великого немецкого композитора И.С. Баха;
- итоговая аттестация по предмету «Сольфеджио» в виде «КВН» среди учащихся выпускных классов «Музыкального отделения» и «Отделения хорового пения».

Как правило, учеников привлекают сказочные сюжеты, они со своими родителями с удовольствием фантазируют, рисуют и изобретают. Так в практике преподавателя по классу «Скрипка» Боровковой Е.В. используется данная форма работы.

Помимо помощи родителей в учебно – воспитательном процессе, активная часть из их числа являются участниками творческого проекта «Вместе веселее с песней», объединив тем самым силы преподавателей и учащихся школы. Генератором идеи стала преподаватель теоретических дисциплин Каргина Е.Н.

Во внеурочной деятельности школы проводятся внеклассные межпредметные занятия по «Народному творчеству в истории музыки и культуры. Таким образом, на основе установления межпредметных связей внеклассные занятия позволяют учащимся соединить разрозненные знания в единое целое, получить практические навыки в различных видах художественного творчества. Идейними вдохновителями занятий является триада преподавателей: Айгужина И.Р. (преподаватель отделения хорового пения), Байзигитова Г.Р. (преподаватель по народному танцу отделения хореографии), Ишмухаметова М.Н. (преподаватель отделения изобразительного искусства).

Совместная работа преподавателей Южаниной О.А., Ишмухаметовой М.Н., Санаева А.Л. и учащихся отделения изобразительного искусства по предметам «Пленэр» и «Декоративно – прикладное искусство», способствовала созданию проектов:

- «Сказочная аллея»;

- «Путешествие Златика» (книжка - раскраска);
- «Цветущий край».

Благодаря такому синтезу исполнительский профессионализм учащихся раскрылся полнее, разностороннее, ярче, что способствует обогащению внутреннего мира учащихся, их духовному развитию и конечно же развитию творческого потенциала личности.

Под руководством инициативных преподавателей школы осуществляется работа детских и взрослых творческих коллективов, таких как:

- Ансамбль танца «Пластика»;
- Хор музыкального отделения, хор отделения хорового пения, сводный хор;
- Вокальный ансамбль отделения хорового пения и музыкального отделения;
- Вокальный ансамбль подготовительных классов «Фиксики»;
- Ансамбль скрипачей «Виолинка»;
- Инструментальный ансамбль (шумовой) «Звонкая капелька»;
- Фольклорный ансамбль «Кояшкой» («Солнышко»);
- Вокальный ансамбль «Карамель»;
- Вокальный ансамбль «Акварель»;
- Вокальный ансамбль преподавателей ;
- Вокальный ансамбль «Вдохновение»;
- Ансамбль танца «Школа танца»;
- Творческая мастерская «**ТРИ ИКС**»:

Творческое,

Разностороннее,

Интеллектуальное,

Интегрированное,

Креативное, Содружество

Работа творческой мастерской является отражением индивидуальных особенностей и широкого потенциала тех, кто ее представляет. Спектр деятельности разнообразен, начиная от идеи до конечного результата. Преподаватели параллельно своей основной работе, становятся сценаристами, режиссерами, постановщиками, звукооператорами, актерами, дизайнерами, закройщиками по одежде, портными.

Таким образом, созданный в школе психологический климат, соответствующие материальная база и научно-методическое обеспечение плюс творческий подход к работе играют большую роль в преобразовании существующего опыта, новизны, оригинальности, который приводит к новаторству в деятельности. Чередование учебной и внеурочной деятельности сделал образовательный процесс интересным и обеспечил комплексный подход в получении результатов. Появилось образовательное пространство, сформировалась среда успешности каждого, возросла учебная активность и самостоятельность и здесь детям хочется учиться и развиваться.

Учеба в такой школе помогает ученику в его профессиональном самоопределении, помогает сделать первые шаги на пути постижения культуры, искусства. В этом заключается задача дня сегодняшнего, общая задача педагогов, семьи и государства в целом.

Литература

1. Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь. - М., 2005. С. 145

Творческий подход к организации учебной работы в ДШИ

Е.А. Лубинская,

преподаватель по классу фортепиано

МКОУ ДОД ДШИ Пластовского муниципального района

В условиях нововведений, которые развиваются в современном образовательном процессе общество предъявляет новые требования: осуществить переход «от человека знающего – к человеку умеющему», т.е. перед преподавателями дополнительного образования поставлена сложная задача: инициировать духовную энергию учащихся, стимулировать максимальное самовыражение, создавать условия для патриотического и духовно - нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития, реализации творческого потенциала.

Творчество, как известно, играет главную роль в образовательном и воспитательном процессе современного ученика. Без творческого подхода невозможен успех ни в одной профессии, особенно, если это касается искусства.

Исполнители, выходя на сцену, почти всегда испытывают более или менее сильный стресс, связанный с публичным выступлением. Каждому артисту, знакомо чувство сценического волнения, возникающее иногда задолго до выступления. Особенно это касается учащихся ДМШ и ДШИ, где даже сдача технических зачетов и академических концертов приводит ученика к волнению и панике, нежели к «эмоциональному подъему и боевому настрою на победу в зрительских и слушательских симпатиях» [2, с.407].

Отсутствие самообладания и потеря контроля над своими чувствами вредит учащимся во время концертных и конкурсных выступлений, создавая негативный психологический фон, вызывая у учащегося страх сцены. Как

правило, те, кто испытывает чрезмерно сильное волнение перед публичным выступлением, обладает высокочувствительной и, скорее всего, слабой нервной системой. Для таких учащихся артистическая деятельность в виде технических зачетов, академических концертов и конкурсных выступлений представляется пыткой.

Неудовлетворенность системой педагогической работы, в которой использовались только традиционные формы исполнительской деятельности, привела к поиску методов и средств эффективного развития не только профессионально - игровых навыков учащихся, но и путей «раскрытия» природных дарований детей, их самореализации в индивидуальной и коллективной творческой деятельности.

На основе теоретического осмысления технологий обучения через творчество была создана оригинальная система работы. В структуре этой системы традиционные формы музыкально - исполнительской деятельности были дополнены нетрадиционными формами работы. В рамках общеразвивающей программы в промежуточной аттестации профессиональная индивидуальная работа в классе «Фортепиано» соединилась с формами познавательно-творческой деятельности. Благодаря такому синтезу исполнительский профессионализм учащихся раскрылся полнее, разностороннее, ярче, что способствовало обогащению внутреннего мира учащихся, их духовному развитию.

В декабре 2011 года состоялся академический концерт по специальности «Фортепиано», посвященный творчеству заслуженного деятеля искусств России, профессора кафедры теории музыки и композиции, члена Союза композиторов, ростовского композитора Виталия Ходоша «У Лукоморья...». Знакомство с биографией и творчеством композитора, оформление зала, использование компьютерных технологий способствовало созданию непринужденной творческой обстановки, где учащиеся попали в удивительный мир сказок А.С.Пушкина. Участники академического

концерта исполняли два разнохарактерных произведения. Более того, каждое произведение сопровождалось поэтическим эпиграфом соответствующим характеру произведения. Во время академического концерта прозвучали такие произведения как: «Ёж», «Белка», «Первый снег», «Охота», «Встреча», «Шествие», «Зимний вальс», «Кораблик», «Осень», «Золотой петушок», «Вечерняя звезда», «Птичка», «Царь Дадон», «Сад Черномора», «Шмель», «Добрая сказка», «Зимняя дорога», «Шамаханская царица», «Царевна Лебедь», «Богатырский марш».

Комиссия преподавателей была приятно удивлена доброжелательной, творческой и психологически благоприятной атмосферой, что в свою очередь повлияло на качество оценок.

Данная форма работы основана на добровольном участии преподавателя и учащихся в этом концертном мероприятии. Интерес представляет прослушивание и методическое обсуждение наиболее важной формы исполнительской работы - академической учебной программы. Обозначается перспектива развития ученика на основе анализа достигнутых результатов. Прослушивания и обсуждение игры учащихся завершается итоговым суждением с учетом разных точек зрения.

Такая форма проведения академических концертов заинтересовала преподавателей и учащихся «Отделения хорового пения», «Музыкального отделения» по классу: «Фортепиано», «Скрипка», «Домра», «Гитара».

В декабре 2012 года, по сложившейся традиции состоялся следующий академический концерт в виде творческой встречи с композитором Челябинской области, педагогом, музыкально-общественным деятелем - Е.М. Попляновой «Наиграл сверчок». Экзамены сдавали учащиеся «Отделения хорового пения», «Музыкального отделения» по классу: «Фортепиано», «Скрипка», «Домра», «Гитара». Композитор Елена Поплянова - председатель экзаменационной комиссии отметила доброжелательный настрой на сдачу экзамена и серьезный подход учащихся к исполнению ее произведений.

Экзамены сдавали учащиеся отделения «Хорового пения» с такими произведениями как: «Веселые медвежата», «Паучок», «Печальный тигр», «Сороконожки», «Пони», «Все, как встарь », «Мальчик-хохотальчик», «Песенка Старого Скрипа», «Все поет», «Весенний День Рождения», «Веселые дяди», «Веселый праздник Самсусам». Учащиеся «Музыкального отделения» по классам «Гитара» и «Домра»: «Муха-Цокотуха», Полька «Топ-топ-топ», «Румба», «Паучок-босячок», «Танец Сеньориты-гитары», «Милонга», «Танго», «Камышинка-дудочка». По классам «Скрипка» и «Фортепиано»: «Как у бабочки крыло», «Лягушка - хохотушка», «Ходит сон», «Старый ворон», «Танец при свечах», «Подарили рыбе зонтик», «Жил-был добрый гном», «Тихая лунная ночь», «Небесные слезы», «По дому ходит Старый Скрип», «Вальс для промокшего зонтика», «Вальс старинных часов с боем», «Песенка старого дилижанса», «Наиграл сверчок», «В легкой лодочке по реке», «Снежная нежность», «Танго влюбленного кузнечика», «Колыбельная луны», «Последний вальс осеннего листа», «Грустит солдатик оловянный», «Облака плывут по небу», «Паровозик заводной», «Как рассыпался горох», «Доброй ночи».

Далее Елена Михайловна взяла инициативу творческой встречи в свои руки и увлекла учащихся и зрителей в сказочный мир Музыки. Учащиеся сочиняли вместе с композитором маленькие музыкальные пьески, тут же наигрывая их на фортепиано в четыре руки, играли в музыкальные игры, разучивали песенки. Дружно кружились, приседали, топали, хлопали в ладоши и подпевали. Очень понравилось взаимодействие автора-композитора с залом, с учащимися.

Закончилась творческая встреча проведением мастер - класса и индивидуальными консультациями с учащимися «Музыкального отделения».

Продолжая традиции проведения творческих мероприятий, мы открываем новые возможности для внедрения лучших достижений

педагогического творчества в учебный процесс, включая как практические, так и теоретические формы педагогической работы.

Следующий экзамен в декабре 2013 года посвящен творчеству великого немецкого композитора И.С. Баха. Это мероприятие привлекло внимание преподавателей и учащихся всех отделений Детской школы искусств. Костюмированный бал в стиле барокко погрузил экзаменационную комиссию и зрителей в эпоху XVIII века. Зал украшен портретами людей в нарядах и головных уборах той эпохи (учащиеся изобразительного искусства). Красавицы в длинных пышных платьях, с веерами в руках и галантные кавалеры в нарядах эпохи барокко (учащиеся отделения хореографического искусства) танцевали менуэты, мюзет, буре, бранль, сицилиану, другие старинные танцы под исполнение учащихся на фортепиано, скрипке, аккордеоне. Учащиеся отделения хорового пения исполняли классические хоровые произведения - все в лучших традициях той эпохи.

Творческий вечер, в виде костюмированного бала XVIII века, оставил приятные впечатления у экзаменационной комиссии преподавателей и у участников бала.

Результатом нетрадиционных форм сдачи промежуточной аттестации стало эмоциональное раскрепощение учащихся: снизился уровень страха публичных выступлений, появилось чувство уверенности в собственном исполнении, повысилась самооценка, и появился творческий интерес.

Наряду с внедрением лучших достижений педагогического творчества в учебный процесс продолжается экспериментальный поиск средств и форм педагогической поддержки процесса саморазвития личности учащегося, ее самопознания и самоопределения.

Творчество у учащихся не появляется само по себе, оно воспитывается, развивается в процессе систематической работы преподавателя.

Педагогический коллектив ДШИ на протяжении последних лет ведет свою работу в режиме развития. Рождаются новые идеи, проекты, планы.

Идея использования нетрадиционных форм работы в учебном процессе нашла свое отражение у преподавателей теоретических дисциплин. Практика преподавания предметов: «Сольфеджио» и «Музыкальной литературы» показывает, что учебный материал часто усваивается учащимися формально. Ученики воспринимают его отстраненно, без личной заинтересованности. Такая ситуация не дает возможности добиться высокого уровня усвоения учащимися гуманитарных знаний, необходимых для личностного и профессионального роста. По мнению Д.К. Кирнарской: «Никогда еще не удавалось добиться значительных успехов там, где царила скука и формальное прохождение дисциплины. Процесс воспитания музыкального слуха, мышления должен давать практически – действенные навыки, а не учить выполнять формальные задания, которые нужны для экзаменов, но не могут быть использованы в музыкальной практике» [1,с.42].

Идея проведения итоговой аттестации по предмету «Сольфеджио» в виде «КВН» среди учащихся выпускных классов «Музыкального отделения» и «Отделения хорового пения» определяла такие цели, как поддержание интереса учеников к музыкально – теоретическим дисциплинам; выявление уровня знаний по сольфеджио; раскрытие музыкально – творческого потенциала учащихся; поддержание творческих контактов преподавателей и учащихся ДШИ.

«КВН» - это интеллектуальная игра с элементами творческой деятельности по определенным заданиям и правилам. Правила и задания игры заранее продумываются и устанавливаются преподавателем.

В процессе игры ученики практически применяют усвоенные знания, умения, навыки. Применяют их творчески, с фантазией, подчас оказываясь в нетрадиционных ситуациях. Учащиеся учатся общаться, слушать оппонента,

делать рецензию на ответ, формулировать и отстаивать свою точку зрения. Расширяется кругозор посредством интеллектуального общения.

Перед учащимися встают задачи – быстро сообразить, критически оценить услышанное и увиденное. Совместные эмоциональные переживания во время игры способствуют закреплению межличностных отношений. В игре нет отличников и троечников – есть участники игры. Каждый может проявить себя, свои знания, характер, волю, свое отношение к музыке, к людям.

В апреле 2014 года состоялся «КВН по сольфеджио» среди учащихся выпускных классов «Музыкального отделения» и «Отделения хорового пения».

По правилам «КВН» на подготовительном этапе за месяц до мероприятия формируются две команды участников. Команды самостоятельно выбирают капитанов, название команды, приветствие, песню, пожелание жюри и пожелание команде соперников. Капитаны координируют работу команд и выбирают игроков - «ответчиков». Команды оформляют эмблемы, подбирают костюмы, выпускают юмористическую газету с кроссвордами музыкальных терминов. Готовят по три теоретических вопроса команде соперников (загадки, ребусы, шарады, и т.д.), связанные с музыкой. Последнее задание творческое – сочинение музыкальной сказки и исполнение ее командой.

Ведущий предупреждает, что каждый конкурс оценивается по 10-ти бальной системе. Для этих целей выбирается жюри. В состав жюри входят: преподаватели теоретических дисциплин ДШИ, приглашенные учителя музыки общеобразовательных школ и музыкальные руководители дошкольных учреждений города.

Начинается «КВН» представлением членов жюри и произнесением ими клятвы.

Первый конкурс - «Приветствие». Оценивается сочетание содержательности и занимательности названия команды, девиза, песни, эмблемы, приветствия жюри и приветствия команде соперников.

Второй конкурс - «Разминка». Оценивается правильность и быстрота ответа участников команд на вопросы ведущего по теоретическим определениям и понятиям по предмету «Сольфеджио».

Третий конкурс – «Ты - мне, я - тебе». Оценивается расширение кругозора участников игры при подборе теоретических вопросов команде соперников.

Четвертый конкурс – «Составление мелодии знакомой песни из разрозненных тактов». Оценивается скорость угадывания названия песни, последовательность составления мелодии и командное исполнение песни сольфеджио и со словами.

Пятый конкурс – «Схватка капитанов». Оценивается быстрый и правильный ответ капитанов, определивших на слух прозвучавшие интервалы, тритоны, мажорные и минорные трезвучия, сектаккорды, квартсектаккорды, звукоряды трех видов минорного и мажорного лада.

Шестой конкурс – «Простукивание заданного ритма на шумовых инструментах». Оценивается ритмическое мастерство и ансамблевая слаженность исполнения заданной партитуры на шумовых инструментах.

Седьмой конкурс – «Разгадывание кроссворда». Оценивается скорость и правильность решения кроссворда соперников.

Восьмой конкурс – «Домашнее задание. Музыкальная сказка». Оценивается качественный, творческий и выразительный уровень исполнения сказки.

За время подготовительного этапа у учащихся повысился интерес к предмету «Сольфеджио» в освоении теоретических знаний: пение по нотам, работа с длительностями, построение интервалов и аккордов, транспонирование, работа над ритмическим и мелодическим рисунком

мелодий, запись ритмических и мелодических диктантов, слуховой анализ интервалов и аккордов, подбор по слуху, пение по нотам сольфеджио.

Сочинение музыкальной сказки и ее исполнение расширяет горизонты эмоциональной культуры личности учащихся, дает большой эмоциональный импульс и активизацию творческого мышления, расширяет круг эмоциональных качеств, интересов, учит творчески относиться к себе и окружающему миру.

В апреле 2015 года состоялся «КВН по теоретическим дисциплинам: «Сольфеджио» и «Музыкальная литература» среди учащихся выпускных классов

«Музыкального отделения» и «Отделения хорового пения». Форма проведения КВН осталась прежняя, частично изменилось содержание конкурсов. В конкурсах «Разминка», «Ты - мне, я – тебе», «Схватка капитанов», «Разгадывание кроссворда», вопросы и задания были составлены по темам теоретических дисциплин «Сольфеджио» и «Музыкальная литература».

Состязательность всегда интересна детям. Это путь сравнения уровня своей подготовленности с другими. Путь, который побуждает к творческой, познавательной активности. Самое главное, о чем должен помнить преподаватель: должно быть ожидание праздника. А сам праздник должен быть весельем, с юмором. Только удовольствие, полученное от игры, сможет усилить дальнейшее желание учиться.

Нестандартный подход к формам и методам организации образовательной деятельности учащихся является характерной особенностью творческого подхода к организации учебной работы в ДШИ. Это дает возможность самораскрытия, самоутверждения не только одаренных детей, с высокими показателями музыкальных способностей, но и для учащихся со средними данными, помогая каждому ученику, преодолев

собственные страхи и сомнения, обрести уверенность и внутреннюю устойчивость. (Практический показ).

Литература

1. Кирнарская Д.К. Музыкальные способности // Таланты – XXI век. – М., 2004.
2. Петрушин В.Н. Психология и педагогика художественного творчества. Академический проект. М., 2006.

Педагогическая эффективность творческого подхода к проведению пленэра в ДШИ

О.А.Южанина,

преподаватель отделения изобразительного искусства
МКОУ ДОД ДШИ Пластовского муниципального района

Творчество в профессии учителя занимает очень важное, если не ведущее место, являясь неотъемлемым компонентом взаимодействия учителя и ученика, начиная от непосредственного процесса обучения на уроке, заканчивая внеклассным общением. Педагогическое творчество содействует созданию атмосферы глубокого взаимопонимания, доброжелательности, уважения, сотрудничества между учеником и преподавателем. Замечено, что отношения учащихся к творчески работающему преподавателю положительно эмоционально окрашены. Кроме того, творческий подход в обучении плодотворно влияет на личность ученика, предоставляя ему возможность для всестороннего личностного, а в дальнейшем и профессионального развития.

В данном случае речь пойдет о учебно-творческом подходе с применением комплексного выполнения учебных заданий по одной из наиболее эффективных форм образовательного процесса учебной практике «пленэр», путем параллельного решения учебно-творческих задач на основе двух взаимодополняющих принципов:

- Традиционного, «академического» выполнения заданий;
- Творческих поисков в изобразительной деятельности.

Указанная сочетаемость будет способствовать: оптимальному развитию творческих способностей обучающихся искусству, неразрывности учебы и творчества, и в конечном итоге дальнейшего полноценного развития личности.

Эффективное развитие творческих способностей на занятиях пленэра может успешно осуществляться при:

- Поддержании у учащихся устойчивого интереса к процессу обучения на основе сочетаемости учебных и творческих задач;
- Использовании специально разработанного научного материала (являющегося составной частью методической системы), способствующего вариантному выполнению программных заданий;
- Предоставлении учащимся возможности работы с разнообразными материалами, техниками, техническими приемами и, при необходимости, технологиями;
- Использовании новейшей информации в виде научного и наглядного материала, касающегося теории и практики изобразительного искусства;
- Формировании у учащихся умений и навыков, необходимых для выполнения заданий с учетом современных эстетических требований в различных сферах изобразительного творчества [1, с. 89 - 90].

Важным требованием современного процесса обучения является максимальная активизация учебно-познавательной деятельности учащихся, способствующая формированию их активной жизненной позиции, самостоятельности, интереса к учебе, повышению качества знаний, навыков и умений. Одним из главных условий, стимулирующих успешные знания учащихся, является их интерес к изучаемому материалу, который выражается в желании углублять и расширять свои знания, в стремлении преодолевать трудности, возникающие в процессе обучения. Как показывает практика, большую роль в активизации познавательной деятельности играет творческая, поисковая работа самих учащихся, различные виды деятельности на занятиях.

Занятия пленэра естественно продолжают, и дополняют уроки рисунка, живописи, станковой композиции, на которых учащиеся осваивают изобразительную грамоту и законы перспективы. Специфика живописи на

открытом воздухе диктует применение различных способов работы, повышает творческий опыт художников. При работе на пленэре проявляется не просто умение пользоваться языком изобразительного искусства, но и умение видеть в окружающей жизни интересное, находить в простых мотивах величие и красоту природы, зодчества. Донести до детей эмоционально - образное содержание, так или иначе, способствует богатый красками природы, живописными местами, многочисленными тематическими старыми и новыми памятниками наш город. Созданные его лучшими людьми объекты для созерцания и восхищения, являются так же учебными площадками юным художникам.

В процессе обучения, для того, чтобы учащимся было интересно, и они чувствовали, что уже что-то умеют и могут применить полученные знания на практике предлагается ряд заданий, развивающий творческий подход к решению задач и стремление к самостоятельному творчеству, создание ими художественных объектов.

Уже не первый год в нашем городе проходит районный конкурс «Цветущий край», в котором участвуют государственные организации, частные предприятия, жители многоэтажных домов и частного сектора. Участники защищают проект своего цветника, а в конце лета подводятся итоги и лучшие получают награды. Преподаватели ДШИ традиционно участвуют в этом конкурсе.

С каждым годом наш город становится все красивей от разнообразия ярких красок цветочных клумб, таким образом, родилась идея нарисовать с учащимися понравившийся цветок на пленере, а затем на занятиях в сентябре учащимся предлагается сделать полезную вещь - закладку «Аленький цветочек». Совместная работа преподавателей пленэра и декоративной композиции позволила учащимся посмотреть на задание с разных сторон, как на этюд объекта с натуры и стилизацию природной формы, понять неразрывную связь предметов, преподаваемых в школе.

В процессе работы учащиеся выполняют этюды и зарисовки цветов с натуры. От учащихся требуется тщательное рисование деталей и изучения форм, силуэта, выявления наиболее ярко выраженных особенностей формы растения, его пластику. Изучив особенности растения, учащиеся переходят к этапу трансформации объекта, создают стилизованный мотив и переходят к созданию орнамента на цветной полосе бумаги. Все учащиеся показывают при подобной работе высокие результаты, что является мощным стимулом. Авторские закладки учащиеся преподносят в качестве подарка первоклассникам на общешкольном мероприятии «Посвящение в мир искусства».

В рамках регионального компонента в течение всего учебного года реализуется интересный блок занятий «Путешествие Златика». Златик- это неофициальный символ города Пласт, он символизирует золотой самородок - частичку нашего города, из таких частичек рождается наш золотой запас. Образ Златика символичен: корона представляет собой 4 современных слитка золота, на ногах – слитки старого Кочкарского золота, плащ символизирует объятия и защиту. Инициатором этого и других проектов, в нашем городе является Женский совет, который дал рождение книжкам-раскраскам о Златике. Эти сборники знакомят нас с популярными профессиями и предпринимательской деятельностью в городе Пласт («Златик. Будем знакомы», «Бизнес для детей»), уральским метеоритом («Метеорит «Челябинск»), «Златиком на выборах». Очередной стала книжка - раскраска «Знакомство с ДШИ», созданная по эскизам преподавателей и учащихся отделения изобразительного искусства, где очень красочно проходит экскурс по отделениям ДШИ.

Кроме того, было решено использовать городской символ для знакомства учащихся со значимыми местами родного города. Как и многие малые города России, Пласт, как мы уже говорили выше, имеет свои достопримечательности: памятники, городская площадь с мемориальным

комплексом, прекрасный парк культуры и отдыха, стадион, здание городского краеведческого музея, которые удобно расположены в центре города. Каждый выход на пленэр сопровождается теоретической беседой, во время которой происходит знакомство учащихся с тематикой заданий, иллюстрируемыми работами из методического фонда, информацией об авторе-создателе художественного объекта, историческая справка, время и цель создания, место достопримечательности в культурном облике города. Такие уроки имеют большое значение для повышения мотивации учебной деятельности и творческой самореализации учащихся. Они способствуют расширению кругозора, развитию духовных и нравственных качеств личности, воспитывает любовь к родному городу, его истории, к людям, проживающим в нем, формируют гражданские качества – патриотизм, сознание значимости культуры родного края в общечеловеческой культуре, а яркие впечатления становятся основой интересных работ.

Результаты пленэрных занятий, созданные этюды и зарисовки, успешно экспонируются на районных и областных мероприятиях. Так в 2014-15 году работы учащихся и преподавателей были представлены на выставках под названиями «Люблю мой край», «Край родной - люби и знай», «Мой любимый город», «Родной город» в рамках 10 областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала» («Дом дружбы народов» г. Челябинск)

В начале этого 2015-2016 учебного года преподаватели нашей школы приняли участие в работе районного женского совета по созданию проекта «Сказочная аллея», где решали, какие сказочные герои могли бы украсить городской парк культуры и отдыха. В итоге появилась идея задействовать творческий потенциал учащихся и предложить творческое задание: вписать любимого сказочного героя в уже готовые пленэрные зарисовки.

Учащиеся выбирают наиболее понравившийся этюд, выполненный на пленэре в городском парке, придумывают, как выглядит данный пейзаж

осенью, зимой и весной. В дальнейшем в данный пейзаж вписывают сказочного героя. Данная тема позволила учащимся посмотреть на задание с разных сторон, как на реальный и сказочный пейзаж, понять неразрывную связь предметов.

Перед началом работы учащиеся пишут сочинение в свободной форме - сказка, рассказ, где пытаются обосновать, почему именно данный сказочный герой должен появиться на нашей сказочной аллее, какими качествами он обладает. Сочинение является домашней работой. **(Приложение 1)**. В ходе работы обсуждаются наброски изображаемых героев. Кроме того, учащимся предлагается ответить на следующие вопросы:

- Как меняется природа с приходом другого времени года;
- Какие цвета, линии доминируют;
- Как можно охарактеризовать словами время года;
- В каких произведениях встречались описание природы;

Такой творческий подход позволяет учащимся познакомиться с эстетической функцией и ролью природных зарисовок в сказках, узнать традиции сказочного пейзажа и соприкоснуться с русской народной живописью и иллюстрациями к сказкам. Данный проект находится в работе, преподаватели и учащиеся надеются, что их замыслы помогут в создании образа «Сказочной аллеи» в городе Пласт.

Таким образом, творческий подход к проведению пленэра в ДШИ развивает воображение, наблюдательность, образное и критическое мышление учащегося. Нестандартный, креативный подход преподавателя мягко, без назиданий, стимулирует активность учеников, вызывает у них желание самостоятельно и плодотворно работать - а это и есть главная гарантия высокого уровня его личностного развития и общей успеваемости на уроках.

Литература

1. Ахметянова А.Р. // Журнал № 9 «Искусство и образование», М.,2008г.

2. Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по программе под ред. Б.М. Неменского авт.-сост. О.В. Павлова.- Волгоград: Учитель, 2006.-286 с.

**Применение межпредметных связей на внеклассных занятиях
«Народное творчество в истории музыки и культуры» как средство
активизации познавательного интереса учащихся ДШИ**

И.Р. Айгужина, преподаватель отделения хорового пения,

Г.Р. Байзигитова, преподаватель отделения хореографического искусства,

М.Н. Ишмухаметова, преподаватель отделения изобразительного искусства

МКОУ ДОД ДШИ Пластовского муниципального района

Одним из перспективных путей решения проблем повышения качества образования в ДШИ является широкое использование познавательного интереса учащихся.

«Познавательный интерес – это особо избирательная направленность личности на процесс познания; ее избирательный характер выражен в той или иной области знаний. Познавательный интерес проявляется и как отношение к окружающей действительности и как эмоционально – познавательное отношение к миру, и как психологическая потребность личности» (З, с. 44-47).

На современном этапе в качестве основной цели обучения является не приобретение знаний, а саморазвитие и самосовершенствование учащихся. А это значит необходимо рассмотреть важность межпредметных связей между предметами художественно - эстетического цикла.

Межпредметные связи формируют такие качества знаний как системность, глубина, осознанность, гибкость, они выступают как средство развития понятий, способствуют усвоению связей между ними и общими понятиями. Так же, межпредметные связи развивают системное и

творческое мышление, формируют познавательный интерес, расширяют кругозор.

Благодаря межпредметным связям у учащихся раскрываются творческие способности и индивидуальные возможности: эстетическое восприятие, нравственно-эстетические переживания, воображение, фантазия, посредством которых формируется эстетическое отношение к действительности, к окружающему миру. Каждый компонент эстетического отношения – эстетическое восприятие, чувство, оценка, суждение, вкус, потребности, творческий потенциал определяются умственной, нравственной, эмоциональной, духовной деятельностью учащихся, вызывая существенные изменения в мировоззрении, убеждениях, поведении, способствующих комплексному развитию творческих способностей. Благодаря межпредметным связям выявляются новые связи в речи, во взаимодействии логического и образного мышления, развитие мелкой моторики рук.

Поэтому, на основе этих дисциплин мы предлагаем внеклассные занятия «Народное творчество в истории музыки и культуры». Стержневым компонентом занятий является русский музыкальный фольклор. В качестве вспомогательных музыковедческих дисциплин используются: хоровой класс, элементарная теория музыки. Поскольку важнейшей чертой фольклора является синкретизм [2, с. 9], то при изучении народного музыкального творчества необходимы сведения по истории Отечества, этнографии, мифологии. Песенные (так же, как и чисто словесные) жанры нужно рассматривать только вместе с литературой и языкознанием. Впечатления, получаемые при таком подходе, подкрепляются зрительными образами (живопись, русское народное декоративно-прикладное искусство), элементами движений народного танца и собственным творчеством учащихся.

Занятия по «Народному творчеству в истории музыки и культуры» проводятся в рамках внеклассной работы с учащимися 1-4 классов, обучающихся на музыкальном, хоровом, изобразительном и хореографическом отделениях ДШИ. Занятия проходят один раз в четверть.

Цель занятий – выявить как элементы фольклора и народного мировидения отражаются в истории русской музыки, живописи, декоративно-прикладном искусстве, в народном танце и научить учащихся находить взаимосвязи между предметами.

Содержание курса включает четыре блока.

1. Музыкальный. Здесь рассматриваются вопросы музыкального фольклора, анализируются различные его жанры: календарные, свадебные, исторические и лирические песни, детские попевки, пестушки, колыбельные, былины, частушки и др. Многие занятия включают произведения русских классиков: А.П. Бородина, М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, И.Ф. Стравинского, П.И. Чайковского, Д.Д. Шостаковича и др. В отдельных случаях используются сочинения башкирских композиторов.

2. Историко-филологический. Сюда входят сведения по истории Отечества (расселение славян, история древнерусского государства IX – XIII в. и др.), мифология древних славян и её отражение в русской культуре. Из русского народного поэтического творчества взяты календарно-обрядовый, семейно-бытовой, детский фольклор, сказки, легенды, былины, малые жанры. Особое внимание уделяется исполнителям произведений фольклора и сказителям. Произведения русской классической литературы представлены, например, сочинениями А.С. Пушкина, П. Бажова. Необходимы данные сравнительно-исторического языкознания и русистики (генеалогическое древо индоевропейских языков, родство славянских языков, этимология отдельных слов).

3. Художественно-изобразительный и декоративно-прикладной. В данном блоке изучаются элементы изобразительного искусства и славянский

орнамент, семантика отдельных орнаментальных знаков. Учащиеся знакомятся с картинами выдающихся русских художников: И.Я. Билибина, К.А. Васильева, В.М. Васнецова, В. Королькова, И.А. Левитана, Н.К. Рериха, И.И. Шишкина, создают собственные творческие работы. Декоративно-прикладной. Здесь изучаются виды народной росписи (городецкая, гжель и др.), русская народная игрушка (дымковская, абашевская, филимоновская, каргопольская, богородская, полхов-майданская, матрёшки и др.), основы народной вышивки, древнеславянский и русский народный костюм, украшения.

4. Хореографический блок. История возникновения народных танцев.

Традиции русского народного танцевального искусства. Отражение в народном танце явлений природы, труда, быта, нравов и обычаев народа, его национального характера. Виды народной пляски – хоровод, парный танец, танец-импровизация, перепляс; их характеристика. Связь народного танца с песней. Стил, манера, техника исполнения (областные особенности композиционного построения, стили исполнения, характерные черты мужского и женского танца). Скоморохи как самые первые профессиональные танцоры на Руси.

Основным методом изучения материала является комплексный подход к произведениям устного народного творчества. Песенные жанры рассматриваются не только с точки зрения лада, ритмики и исполнительских особенностей. Они анализируются в плане мифологии, истории, языка. На темы музыкального фольклора предлагаются произведения русской классической музыки, литературы и живописи. По мотивам фольклора учащиеся выполняют поделки, занимаются декоративно-прикладным творчеством, разучивают движения народного танца.

Так как изучаемый материал очень специфичен, то занятия проводят одновременно три преподавателя: музыки, изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, хореографии. В зависимости от

изучаемого материала декоративно-прикладное искусство либо знакомство с элементами танца может использоваться не на всех занятиях. Как правило, занятия проходят в нетрадиционной форме: пресс-конференция (вводно-теоретическое занятие «Фольклор и его элементы в искусстве»), воображаемая экскурсия по Древней Руси, инсценизация (например, при изучении темы «Водичка, водичка, умой моё личико: культ воды у древних славян»), игра-беседа по детскому устному народному творчеству, фольклорный праздник «Встреча весны». На многих занятиях используется методика коллективного творческого дела. К каждому занятию оформляются выставки книг, народных детских игрушек, музыкальных инструментов (их макеты учащиеся выполняют самостоятельно), всевозможных поделок, стенгазеты с наиболее интересной информацией по изучаемой теме. К заключительному занятию учащимся предлагается подготовить фольклорный праздник «Встреча весны» с использованием полученных знаний из всех четырёх блоков, написать творческую работу (сочинение) на одну из тем: «Народное творчество в современном обществе и в моей жизни», «Русский фольклор в истории русской музыки» и т.п., провести беседу с преподавателями о своих впечатлениях по циклу внеклассных занятий.

На наших занятиях мы используем различные активные методы и приемы: сравнение музыкальных произведений («Медвежонок» В. Золотарев и «Медведь» И. Стравинский), знакомство с этимологией слова «Медведь» (работа учащихся со словарем), проведение сравнительного анализа иллюстраций, репродукций И. Шишкина, В. Сурикова, П. Рыженко, В. Муравьева, Т. Данчуровой, подбор характерных танцевальных движений и выполнение рисунка либо поделки по данной тематике.

Более того, на наших занятиях мы применяем метод характерной направленности, целью которого является достижение понимания процедуры специального отбора художественных средств для создания характерной

направленности образа. Сущность данного метода заключается в выборе учащимися художественных средств с логической последовательностью от общего к частному, достижением характерной направленности, насыщенности и выразительности образа (1, с.60). Например, на занятии «Там чудеса, там леший бродит»: лес в представлении древних славян» при сравнительном анализе образов медведей учащимся предлагается из предложенного иллюстративного ряда подобрать картинку с образом медведя соответствующего характеру музыкального произведения и эмоциональному восприятию учащихся. **(Приложение 2).**

Итак, занятия по «Народному творчеству в истории музыки и культуры» позволяют более полно и глубоко изучить произведения искусств, историю их создания, почувствовать их идейное содержание, сюжеты и художественно-выразительные средства, красоту художественного слова, рисунка и цвета, музыкального звука, характерных танцевальных образов, обогатить учащихся практическими навыками в изобразительном и музыкальном творчестве.

Таким образом, межпредметное обучение предполагает исследование одного объекта с разных точек зрения. На основе установления межпредметных связей внеклассные занятия позволяют учащимся соединить разрозненные знания в области языкознания, истории и искусства в единое целое, получить практические навыки в различных видах художественного творчества, что, в свою очередь, значительно расширяет кругозор учащихся, активизирует познавательный интерес к народному творчеству, повышают качество успеваемости. **(Практический показ)**

Литература

1. Аранова С.В., Обучение изобразительному искусству. Интеграция художественного и логического. – Спб.: Издательство Каро, 2004г. – с. 60.

2. Камаев А.Ф., Камаева Т.Ю. Народное музыкальное творчество. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.
3. Савинова Ф.К., Интегративные основы познавательных интересов учащихся // Целостный учебно – воспитательный процесс: исследование продолжается. Вып.4. Волгоград: Перемена, 1997г., с. 44- 47.

Образное мышление как элемент творческого подхода на раннем этапе обучения в классе скрипки

Е.В. Боровкова,

преподаватель по классу скрипки

МКОУ ДОД ДШИ Пластовского муниципального района

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества».

Василий Александрович Сухомлинский

Тема образного мышления на первоначальном этапе обучения в классе скрипки детской школы искусств остается актуальной уже в течение многих десятилетий. В раннем возрасте деятельность ребенка очень разнообразна, это благоприятное время овладения навыками обучения, в этот период он очень любит танцевать, рисовать, фантазировать, играть со своими сверстниками. Для преподавателя-музыканта главной задачей является приобщение ребёнка к миру музыки через восприятие им окружающего мира, через игру, сказки и фантазии. Всё это способствует общему гармоничному развитию, создает возможность для творчества, активизирует воображение, становится, основой формирования образного мышления, а также решает проблему выявления ранней профессиональной ориентации музыкально одаренных детей.

В ваш класс пришли малыши, которым пять - шесть лет. Они в ожидании чуда прикосновения к волшебному миру музыки! Уроки на этом этапе разнообразны и включают в себя обучение игре на инструменте, слушание музыки, пение, развитие слуха и ритма. Принцип построения урока сложен, но интересен. Использование различных форм работы на уроке

способствует активности восприятия ребенка, что в итоге скажется на его эмоциональном тоне. Окружающий нас мир полон звуков, красок, запахов. Известно, что ребенок познает мир чувственным образом: глазами, руками, пробует на вкус, с раннего возраста он начинает развивать способность к замещению образного мышления и воображения.

Воображение - психологический процесс, заключающийся в создании новых образов путем переработки материала восприятий представлений, полученных в предшествующем опыте. Воображение присуще только человеку и необходимо в любом виде человеческой деятельности, тем более при восприятии музыки и «музыкального образа»[3. с. 283].

Образность это основа музыкального искусства. На ранних этапах обучения оно занимает одно из ведущих мест. Музыкальная среда, в которой находится ученик, должна быть яркой и насыщенной музыкой и чем ярче преподаватель раскрывает ему художественные грани разучиваемых произведений, тем интенсивнее развивается его музыкальное мышление в целом[3. с. 287]. В этот период героями историй становятся не только реальные персонажи, но и обыкновенная линия, музыкальный звук, пальчики, скрипка. Играя, таким образом, с малышом, преподаватель может одушевлять любой персонаж, что значительно ускоряет процесс познания. Можно говорить своим ученикам, что "скрипочка скучала", "плачет", "обиделась", "радуется". Юным ученикам будет интересно узнать, что пальчики - это "детки", а большой палец - это "воспитательница", которая следит за их игрой. Чем больше забавных и увлекательных историй на уроке, тем лучше идет процесс усвоения в такой сложной работе, как обучение юного скрипача. Важно создать ситуацию, при которой ребенок подключает свой эмоциональный и чувствительный опыт: "Я чувствую - я представляю. Я воображаю - я творю". На первоначальном этапе детское мышление образное, а значит наглядное (зрительное, слуховое). Учеников привлекают сказочные сюжеты, они с удовольствием фантазируют, рисуют и изобретают.

Музыкальное мышление подчинено словесному образу. Как правило, в моей практике я предлагаю ученику придумать свой текст, создавать свой музыкальный образ, рисовать рисунки. «Именно рисование предоставляет ребенку этого возраста легко выразить то, что им владеет» - писал Л.С. Выготский. Например, к различным упражнениям ученики моего класса с помощью мамы или папы делают рисунки, из которых впоследствии мы совместно сочиняем сказки. Художественный текст и иллюстрации сочинённые в таком тандеме помогают быстрее и лучше освоить такой сложный, но очень интересный инструмент - скрипку. Работа ученика с первых уроков становится творческой.

В период начальной постановки игрового аппарата большую роль для начинающего скрипача играют упражнения, которые для более успешного осознания и усвоения можно сопровождать стихами, народными потешками и картинками. Из опыта работы, предлагаю ряд упражнений, автором которых являюсь. В первую очередь обучение рекомендуется начинать с упражнений на расслабление.

Упражнения на постановку и расслабление корпуса

Чтобы научить ученика правильно стоять, равномерно распределяя вес на обе ноги можно образно сравнить с «Великаншей», «Слоником» или «Медведем»...

Далее ученик должен запомнить и самое главное понять, что такое расслабленная и что такое зажатая рука.

Упражнения на расслабление рук и кистей.

«Кулачки», «Веточки деревьев», «Вот как мы растём»...

«Кулачки»:

***Как сожму я кулачок (сжать кулачки),
да поставлю на бочок (поставить кулачки большими пальцами вверх),
разожму ладошку (распрямить кисть),
потрясу немножко (делать движения как бы стряхивая воду).***

Затем для того чтобы подготовить правую руку к работе помогают следующие упражнения:

Упражнения с карандашом (для правой руки)

«Хлебная палочка», «Качели», «Восьмёрочка», «Птичка». Все перечисленные упражнения дают возможность подготовить правую руку к навыку держать смычок. Образные примеры помогают ученику точнее воспринимать приёмы и овладевать ими.

Остановимся подробнее на одном из таких упражнений: - **«Кошка и мыши»**.

Это упражнение для освобождения и гибкости большого пальца.

Кошка с мышками игралась, больше мышек не осталось....

На сильные слоги большой палец, слегка сгибаясь, «катает» карандаш или ручку другим пальцем в сторону ладони, а на слабые слоги – в другую сторону. При этом пальцы держат карандаш или ручку, как смычок, тыльная сторона кисти « смотрит» в пол.

Упражнения на смычке

Количество упражнений на смычке неограниченно, можно придумать различные варианты: - «Птичка веточку качала», «Обезьянка», «Качели» и т.п.

Эти упражнения предназначены так же на свободу большого пальца, а так же правильного распределения веса руки на смычке.

Рассмотрим как пример упражнения - **«Качели» и «Обезьянка»**

На качелях мы качались, очень весело смеялись....

Берётся смычок горизонтально, параллельно полу, мизинец нажимает на трость, трость лежит на левой ладони, после чего смычок отрывается невысоко над левой ладонью, затем ослабляется нажим и смычок опускается на левую ладонь.

«Обезьянка»

(При движении вверх) Высоко и очень быстро, обезьянка лезет ввысь.

(при движении вниз) Слезить ей совсем не просто, она маленького роста.....

Смычок перпендикулярно полу. Большой палец делает движение, с помощью которого смычок постепенно продвигается вниз. Большой палец при этом поднимается вверх по трости до уровня указательного пальца, затем опускает трость, нажимая на неё. При этом трость скользит, а большой палец оказывается напротив среднего, где и был в исходном положении. Большой палец на слабом слоге поднимается, а на сильном опускается. То же самое при обратном движении. Затем целесообразно делать упражнения для гибкости суставов и укрепления пальчиков правой руки.

Упражнения для гибкости суставов и укрепления пальцев

Очень полезны такие упражнения для развития гибкости суставов и крепких пальчиков как: - «Воробушек», «Ходит Вася по канату», «Фокус - покус»...

Рассмотрим эти упражнения подробнее:

«Воробушек»

Воробушек на ветке поёт песню: «чик-чирик, чик- чирик »

Смычок параллельно полу. На сильных слогах пальцы сгибаются в суставах, а на слабых – разгибаются.

«Ходит Вася по канату»

Смычок держится параллельно полу.

- Отпускается указательный, средний и безымянный пальцы, а смычок держится большим пальцем и мизинцем;
- Отпускается указательный, средний и мизинец, а смычок держится большим и безымянным пальцами;

- Отпускается указательный, средний и мизинец, а смычок держится большим и средним пальцами;

- Отпускается средний, безымянный и мизинец, а смычок держится большим и указательным пальцами;

«Фокус»

Смычок держится параллельно полу.

- Отпускать большой и указательный пальцы, а смычок направить концом в сторону пола;

- Отпускать большой, указательный и средний пальцы, а смычок опустить концом в сторону пола;

В первом случае смычок держится средним, безымянным пальцами и мизинцем.

Во втором случае – мизинцем и безымянным пальцем.

Далее, чтобы подготовить к работе левую руку по тому же принципу придумать и отрабатывать упражнения для левой руки:

Упражнения для левой руки

Так же берём ряд упражнений таких как - «Цветочек», «Гуси- гуси», «Молоточек», «Стручок с горошинами»....

Упражнение для свободной кисти левой руки.

«Цветочек»

Рука висит вдоль туловища, кулак слегка сжат, рука покачивается, продолжает висеть. Затем плавно поднимается, локоть при этом поворачивается слегка вправо. Когда кисть руки оказывается на уровне глаз, голова отклоняется слегка влево, затем медленно- медленно и свободно разгибаются пальцы – «лепесточки», а указательный палец чуть- чуть отводится от остальных вперёд. Упражнение, имитирующее держание скрипки.

Следующее упражнение предназначено для правильного падения пальцев на струну

«Гуси- гуси»

Гуси – гуси?: - га, га, га! Есть хотите?: - да, да, да

Рука поднята, как в первом упражнении, 1-й палец делает сгибательно - разгибательные движения, имитирующие опускание и подъём шеи гуся. Затем тоже самое делать 2, 3, 4 пальцами.

Это упражнение помогает развивать гибкость, управляемость и независимость пальцев друг от друга.

Обязательно включаем упражнения на координацию движения рук, так как они очень полезны и выполняют их ученики с большим удовольствием.

Для упражнений на координацию можно тоже применять различные образы, придумывать смешные слова.

- Играть смычком по открытым струнам, а в это время писать левой рукой какие-нибудь слова, например «скрипочка», «скрипочка, я тебя люблю» или чертить круг, прямоугольник или треугольник.

- Ставить пальцы на струны, а правой рукой тоже писать слова и чертить круг, треугольник и прямоугольник.

Можно много придумывать и фантазировать в таком же ключе. Работая над формированием музыкально-образных, слуховых представлений, нельзя не обращать внимания на штрихи, они полностью должны опираться на слуховые и двигательные представления ученика. Такие образные воплощения штрихов очень помогают ученикам с интересом и увлечением освоить различные способы звукоизвлечения на скрипке за достаточно непродолжительный период времени. Приведу пример (специфические скрипичные штрихи):

- мартле-спиккато - **«Кузнечик»;**
- мартле - **«Хлопки»;**
- стаккато - **«Прыжки»;**
- сотийе - **«Кисточка с краской»;**

- спиккато - «Мячик»;
- деташе - «Поезд»;
- соединение струн - «Радуга» или «волны».

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что опираясь на творческий подход на ранних этапах обучения, нельзя не признать, что применение и развитие образности и воображения, способствуют лучшему освоению учебного материала:

- постановка обеих рук;
- освоение различными приёмами игры на скрипке (штрихи);
- развитие музыкального слуха;
- развитие чувства ритма;
- развитие музыкальной памяти;
- освоение музыкальной грамоты.

А главное в этом процессе – это творческий союз ученика и преподавателя.

Литература

1. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте» - М. Прос., 1991г.
2. Берлянчик М. М. Основы воспитания начинающего скрипача.// Мышление, технология, творчество./ С.- П.,2000.
3. Петрушин В.И. «Психология и педагогика художественного творчества»: Учебное пособие для вузов – М, Академический проект, Гаудеамус, 2006 – 460 с. – («Gaudeamus»)с.283, с.287.
4. Пудовочкин Э.В. «Комплексное воспитание скрипача в подготовительной группе», «РЭМИС» Омск , 1991г
5. Третьяченко В. Педагогический репертуар и задачи начального обучения скрипача. В сборнике «Вопросы музыкальной педагогики» выпуск 7, сост. В. И. Руденко. М., Музыка, 1986

б. Якубовская В. «Вверх по ступенькам» Начальный курс игры на скрипке. Л., 1986г. Методическая часть: с. 3-10

**Творческий подход к применению проектной деятельности на уроках
«Слушание музыки», «Музыкальная литература» и во внеурочной
деятельности в ДШИ**

Е.Н. Каргина,

преподаватель теоретических дисциплин
МКОУ ДОД ДШИ Пластовского муниципального района

«Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь,
но ради бога, размышляйте,
и хотя и криво, да сами»

Г.Э. Лессинг

Изменения в Российском образовании и преобразования в обществе требуют от преподавателей ДШИ и ДМШ нового подхода к процессу обучения. В современных условиях жизни не достаточно просто владеть набором знаний, умений и навыков, надо уметь их приобретать все в большем объеме, уметь применять их в реальной жизни, реальной ситуации.

В наше время возникла острая необходимость в творческом развитии подрастающего поколения, умение добывать знания и самостоятельно их применять во всевозможных ситуациях. Так как творчество немислимо без познавательной активности, а современное образование не возможно без исследовательской работы учащихся. Для людей творчески одаренных чрезвычайно важен сам поиск нового, он нередко приносит гораздо больше удовлетворения, чем достигнутый в итоге творчества результат.

Важнейшей задачей обучения музыке является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих учащимся умение учиться, к саморазвитию и самосовершенствованию. Один из способов решения этой проблемы - использование проектной деятельности учащихся на уроках «Музыкальной литературы», «Слушания музыки» и во внеурочной деятельности.

Метод проектов – это эффективное средство обучения, разработанное американским философом и педагогом Джоном Дьюи, наиболее активно внедряющееся в практику обучения и воспитания в мире и в России. Это технология XXI века, предусмотренная прежде всего, на умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека постиндустриального общества.

Сущность технологии проектной деятельности учащихся заключается в личностно-ориентированном обучении, предполагающем развитие личности, способной самостоятельно добывать информацию, принимать нестандартные решения, находить пути решения проблем, способствующая развитию познавательного интереса к предмету, умению систематизировать материал, выдвигать идеи и т.п.

Актуальность применения проектной технологии на уроках «Музыкальной литературы», «Слушания музыки» и во внеурочной деятельности является важнейшим средством повышения эффективности работы преподавателя, активизации познавательной деятельности учащихся, развития творческого потенциала, креативности, и исследовательских умений.

Сейчас сложно представить свою педагогическую деятельность без творческих исследовательских проектов учащихся. За данный период времени накоплен большой опыт, которым хотелось бы поделиться. Проектную технологию применяю в урочной и внеурочной деятельности, как преподаватель теоретических дисциплин и руководитель эстрадной

студии «Акварель». Данную технологию просто невозможно не использовать на уроках «Музыкальная литература» и «Слушание музыки», где существуют благоприятные условия для её реализации. Освоение проектной технологии, как и всё новое, вызывало немало трудностей. Например, трудности с постановкой идеи, подбором материала, его обработкой, освоение компьютерных технологий для его презентации, отсутствие опыта публичных выступлений у учащихся. Трудности преодолевались в процессе работы, путем осмысления накопленного опыта, в ходе совместного обсуждения с коллегами, участия в семинарах, научно-практических конференциях, путем изучения специальной литературы.

Применительно к урокам «Музыкальная литература» и «Слушание музыки» проект-это специально-организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый учащимися, комплекс действий, завершающийся созданием творческого продукта. Проект ценен тем, что в ходе его выполнения учащиеся самостоятельно приобретают знания в познавательной учебной и исследовательской деятельности. Проектная методика предполагает выражение учащимися своих собственных мнений, чувств и активное включение в реальную деятельность. Хочется отметить, что работа над проектом – это относительно высокий уровень сложности педагогической деятельности, предполагающий серьёзную квалификацию преподавателя. Работа над проектом включает в себя: наличие социально значимой задачи, проблемы, разрешение данной проблемы (формы презентации итогового продукта).

Творческо-исследовательские проекты, реализованные с учащимися:

- Проект «Классическая музыка детям» - творческий, групповой, долгосрочный.
- Проект «« Карнавал животных» К. Сен-Санса и волшебные краски» - исследовательский, творческий, групповой, краткосрочный.

- Проект « Волшебные карандаши и «Детский альбом» П.И. Чайковского» - исследовательский, творческий, групповой, краткосрочный.
- Проект: «Музыкальные инструменты» - среднесрочный, групповой, творческий, исследовательский.
- Проект: «Великие классики» - долгосрочный, групповой, творческий, исследовательский.
- Проект: «Ах, это Джаз!!!» - краткосрочный, групповой, творческий, исследовательский.
- Проект: «Его величество-романс» - среднесрочный, групповой, исследовательский, творческий.
- Проект: «Сказка в музыке» -долгосрочный, групповой, творческий, исследовательский.
- Проект: «В мире загадочных звуков»- краткосрочный, групповой, исследовательский, творческий.
- Проект «Времена года» - долгосрочный, групповой, исследовательский, творческий.
- Проект « Музыка XXI века» - краткосрочный, групповой, творческий, исследовательский и многие другие.
- Проект «Образы моря в музыке, поэзии, живописи» - индивидуальный, исследовательский, среднесрочный.

Детская школа искусств после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым учащимся своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Ведь главное, что здесь каждый учащийся делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать учащихся, найти к каждому творческий подход, чтобы ДШИ стала для него вторым домом, что дает превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство для воспитания, образования, творчества.

Учащиеся и преподаватели ДШИ активно применяют проектную деятельность во внеурочной деятельности. Вот некоторые из проектов, реализованных с учащимися и родителями:

- Проект «Песни опаленные войной»;
- Проект «Мастерская Деда Мороза»;
- Проект «Хорошо у нас учиться»;
- Проект «Школа правил дорожного движения»;
- Проект «С любовью к маме»;
- Проект «Школа добрых дел»;
- «Вместе веселее с песней»;
- Проект - Творческая мастерская «ТРИ ИКС».

Самый масштабный и ответственный проект для всех нас – проект **«Школа добрых дел»** для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект «Школа добрых дел» - творческий, коллективный, долгосрочный.

Участники проекта: дети с ограниченными возможностями здоровья, их родители, преподаватели и учащиеся ДШИ, Женсовет Пластовского муниципального района.

Цель проекта: доставить радостные и позитивные эмоции, положительно влияющие на состояние здоровья детей и их общее развитие посредством музыкально – театрализованных представлений.

Задачи проекта:

- развивать эмоциональную отзывчивость на музыку и способность к образному восприятию её содержания;
- активизировать воображение и творческие способности детей в процессе музыкально-ритмических импровизаций и песенного творчества;

- адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством коммуникативных отношений через коллективное творчество.

Основные формы реализации проекта:

- написание сценариев мероприятий;
- разучивание музыкального материала;
- разучивание ролей;
- подборка музыкального оформления мероприятий;
- подготовка концертных номеров;
- работа с Женсоветом Пластовского муниципального района.

Продукты проекта:

- Мероприятия, посвященные Дню Знаний;
- Новогодние праздники;
- Мероприятия, посвященные Дню защиты детей (*фото - видео презентация*).

Проект - Творческая мастерская «ТРИ ИКС».

- Творческое,
- Разностороннее,
- Интеллектуальное,
- Интегрированное,
- Креативное,
- Содружество
- **Проект - Творческая мастерская «ТРИ ИКС»** - творческий, экспериментальный, групповой, долгосрочный.

- **Участники проекта:** учащиеся, родители учащихся ДШИ, преподаватели.

- **Цель проекта:** создать благоприятные условия для развития творческого потенциала учащихся, преподавателей и родителей через совместную деятельность.

Задачи:

- развитие творческих способностей, артистизма и воображения;
- воспитание чувства ответственности за коллектив, сценическую культуру;
- формирование высоких эстетических представлений и вкусов через виды искусств посредством творчества.

Работа творческой мастерской является отражением индивидуальных особенностей и широкого потенциала тех, кто ее представляет. Спектр деятельности разнообразный. Преподаватели помимо основного вида деятельности, пишут сценарии, изготавливают декорации, шьют костюмы, становятся режиссерами, постановщиками, звукооператорами, актерами.

Следующий проект, на котором хотелось бы заострить внимание, проект **«Вместе веселее с песней»**.

Проект «Вместе веселее с песней» - творческий, групповой, долгосрочный.

Участники проекта: родители учащихся ДШИ, преподаватели.

Цель проекта: выявить музыкальные интересы родителей, привлечение их к совместной творческой деятельности в ДШИ.

Задачи:

- совершенствовать творческие, интеллектуальные и коммуникативные способности родителей;
- собрать материал о любимых песнях и исполнителях;
- развивать музыкальные способности учащихся и родителей.

Идея создания данного проекта родилась в этом учебном году. Объединив силы преподавательского коллектива и родителей, мы решили реализовать творческий проект **«Вместе веселее с песней»**. Это новый вид деятельности для нас. Работа с родителями ведется в ДШИ очень активно: родители участвуют в мероприятиях, помогают в организации поездок на

различные конкурсы и фестивали, но подобного рода творческой работы не было.

Сама эта мысль и натолкнула нас на главное. Как сделать так, чтобы родители стали полноправными участниками внеурочной жизни школы искусств, чтобы жизнь после уроков стала насыщенной, интересной и весёлой? Ведь только мы можем изменить её! И поможет нам в этом только МУЗЫКА!

Так возникла идея создать вокальный ансамбль из родителей учащихся ДШИ, который станет участником различных мероприятий школьного, городского и районного масштаба.

Первый этап: Подготовительный.

- 1.Формулирование основополагающих вопросов.
- 2.Создание рабочей группы.
- 3.Знакомство родителей с темами исследований.

Второй этап:

- 1.Обсуждение плана проекта, проблемных вопросов.
- 2.Распределение обязанностей.
- 3.Рекомендация списка ресурсов по теме проекта: как найти источники достоверной информации по теме исследования и использовать их, соблюдая авторские права.

Третий этап:

- 1.Сбор материала и его анализ
- 2.Тестирование, опрос родителей.
- 3.Исследования в виде диаграммы.

Заключительный этап:

- 1.Подведение итогов.
- 2.Работа над созданием презентации.
- 3.Подсчёт и оформление результатов.

Рефлексия работы над проектом осуществляется путём обсуждения того, что удалось и не удалось сделать в данном проекте.

Среди родителей были проведены анкетирование и опрос.

- Какую музыку вы слушаете чаще всего?
- Нужна ли музыка в жизни?
- Ваш любимый исполнитель.
- Ваша любимая группа?
- Умеете ли вы играть на инструменте?
- Любите ли вы выступать на сцене?
- Любите ли вы петь?

В результате проделанной работы можно сделать следующий вывод:

музыкальные интересы родителей учащихся очень разнообразны и индивидуальны. Каждый из родителей - очень творческая и интересная личность. Утвердились в своём мнении, что музыкальные интересы и личность человека очень связаны и едины. Выяснили музыкальные предпочтения родителей учащихся.

Таким образом, цель и задачи проекта, заключающиеся в выявлении музыкальных интересов, привлечение родителей к совместной творческой деятельности достигнута. В результате совместного творчества произошло содружество преподавательского и родительского коллективов.

Доказательством тому служат результаты работы:

- Репетиции, подбор музыкального репертуара;
- Просмотр выступлений исполнителей, групп;
- Организация вокального ансамбля родителей «Вдохновение»;
- Участие ансамбля в мероприятиях ДШИ.

Таким образом, творчество-это результат труда и усилий самого учащегося, оно имеет высокую ценность для современного образования, так как «...творчество – разновидность поисковой активности», - утверждал В.С. Ротенберг и что «на ребенка надо смотреть не как на ученика, а как на

маленького «искателя истины». Поэтому, необходимо поддерживать и питать в нем дух неутомимого искания истины, лелеять проснувшуюся жажду. По нашим наблюдениям и выводам, учащиеся с желанием посещают уроки, активны, когда их что-то заинтересовывает, увлекает, а именно творческий подход к учебному процессу. Используя на уроках и во внеурочной деятельности проектную деятельность, решается главная задача – раскрытие познавательной активности каждого ученика, ведь именно музыка, ни с чем несравнимое средство воспитания творческих сил разума. (Практический показ).

Литература

1. Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном пространстве: Сборник статей / Под общей редакцией к. пс. н. А.С. Обухова. М.: НИИ школьных технологий, 2006.

2. Кулакова Е.А. Развитие творческих способностей учащихся в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности // Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном пространстве: Сборник статей / Под общей редакцией к. пс. н. А.С. Обухова. М.: НИИ школьных технологий, 2006.

3. Леонтович А.В. Разговор об исследовательской деятельности: Публицистические статьи и заметки/Под ред. А.С. Обухова. М.: Журнал «Исследовательская работа школьников», 2006г.

Приложение 1

Отрывок из сочинения - сказки Давыдовой Анастасии, 4/4 кл.

«Было это давным-давно, в небе над Южным Уралом жила сказочная Жар-птица. Отдыхала она в горах уральских, пила воду из родников чистых, любовалась красотами лесными. Была эта златокрылая птица красоты неопишуемой. Все люди хотели хоть на мгновение встретить ее, считалось, что она приносит счастье и удачу. Увидела как-то она людей – умных, трудолюбивых, гостеприимных и талантливых, и решила одарить их богатством. Махнула Жар-птица своим хвостом, и как только перышко касалось земли, превращалось в камни драгоценные и золотые самородки. А сама Жар-птица выбрала себе место на сказочной аллее в парке культуры и отдыха города Пласт, куда люди приходят отдыхать и любоваться красотой природы, и втайне надеются, что и им принесет удачу сказочная Жар-птица».

Отрывок из сочинения Стихниной Арины, 6/7 кл.

«Я думаю, что в нашем городском парке культуры и отдыха должен быть герой русской народной сказки Колобок. Своего героя я поместила бы у входа на сказочную аллею, потому что колобок добрый, веселый и находчивый. Этого сказочного героя знают все с самого детства. Так как Колобок не сидит на месте и любит путешествовать, он будет катиться по тропинкам парка и показывать гостям других сказочных героев, уютные места для отдыха и развлечения, знакомит с достопримечательностями Пласта, рассказывать сказки. А еще колобок такого же солнечного цвета, как и золото, которое добывают в недрах пластовской земли».

Сценарий внеклассного занятия «Народное творчество в истории музыки и культуры»

«Там чудеса, там леший бродит»: лес в представлениях древних славян»

Цель: – выявить как элементы фольклора и народного мировидения отражаются в истории русской музыки, живописи, декоративно-прикладном искусстве, в народном танце.

Задачи:

- обучить учащихся проведению сравнительного анализ посредством прослушивания музыкальных произведений и просмотра иллюстраций и репродукций картин;
- развивать языковую интуицию и музыкальный кругозор с помощью этимологического анализа слов *леший, медведь, баба-яга*, прослушивания произведений И. Стравинского «Медведь», В. Золотарева «Медвежонок», П.И. Чайковского «Баба - яга» из цикла «Детский альбом», М. П. Мусоргского «Баба - яга» из цикла «Картинки с выставки»;
- воспитывать эстетический и художественный вкус посредством просмотра картин И.И. Шишкина, В.М. Васнецова, И.Я. Билибина, В.Сурикова, В.Л. Муравьева, Т. Данчуровой., воспитывать экологическое мышление.

Форма проведения занятия – воображаемая прогулка с элементами инсценизации.

Оборудование: фортепиано, доска, мел, мольберт, музыкальный центр, корзинка, игрушечный мишка.

Костюм Лешего: меховая шапка, большие рукавицы, неправильно надетые валенки, меховая одежда.

Музыкальное оформление:

- 1.Голоса леса (запись)
- 2.Стравинский И. «Медведь».
- 3.Золотарев В. «Медвежонок».
- 4.Соколова Н. «Баба-Яга».
- 5.Мусоргский М.П. «Избушка на курьих ножках».
- 6.Чайковский П.И. « Баба-Яга».

Репродукции:

- 1.Шишкин И.И. «Лесная глушь».
- 2.Шишкин И.И. «Ручей в лесу».
3. Шишкин И.И. «Утро в сосновом бору».
4. Суриков В. «Охота царя Михаила Федоровича на медведя».
- 5.Муравьев В.Л. «Медведь в лесу».
- 6.Данчурова Т. «Хозяин тайги».
7. Комаров А. «Медведь».
8. Чарушин Е. «Медвежонок».
- 9.Васнецов В.М. «Баба-Яга».
- 10.Билибин И.Я. «Баба-Яга».
- 11.Гартман В. «Избушка на курьих ножках».

Преподаватель: Добрый день! Ребята, как вы помните, мы собирались на прогулку в лес.

В это время кто-то из учащихся выносит пакет с едой и на столе готовит корзинку, что-то негромко напевая.

Преподаватель: Извини, но у нас идёт занятие.

Учащийся: Да-да, пожалуйста, работайте, а я пока корзинку собираю.

Преподаватель: Для чего?

Учащийся: Но ведь мы же собрались на лесную прогулку? Вот там, в лесу, корзинка нам и понадобится.

Преподаватель: (пожимает плечами, удивлённо и растерянно смотрит на детей). Продолжаем занятие. Сегодня мы с вами послушаем классическую музыку, поговорим об отношении древних славян к дереву и лесу, позанимаемся сравнительно-историческим языкознанием. Ну, а теперь пойдём в лес. Сядьте удобнее, закройте глаза, представьте, что вы находитесь в сосновом бору. А помогут вам в этом голоса леса. (Звучит запись лесного шума.)

Преподаватель: Лесным художником называли Ивана Ивановича Шишкина (показывает репродукции картин). И действительно, почти всё своё творчество он посвятил русскому лесу. Березняки, ельники, сосновые боры, парки, рощи составляют основное содержание его картин. Пред вами полотно «Лесная глушь», «Ручей в лесу».

Преподаватель: Ребята, пока поют птицы, в течение двух минут запишите то, что вы видите на картинах. (Работа в тетради)

С лесом у древних славян связано много легенд и преданий. Это был мир по ту сторону, мир чужой, неорганизованный, противоположный своему, обжитому миру посёлка. Поэтому нужно было соблюдать осторожность. Во-первых, в лес нужно обязательно принести угощение – хлеб, масло.

Учащийся: Как раз корзинка пригодилась! Я её вот сюда поставлю, лес умилюсь (ставит корзинку возле изображения лесных духов). Да и от лешего уберёжёт.

Преподаватель: Кстати, о лешем. Слово леший произошло от существительного лес и раньше было прилагательным. Леший – лесной хозяин. Его не всегда можно отличить от человека. То он маленький, словно гриб, то размером с огромное дерево, а чаще – ростом с человека. Во-вторых, надо попросить у леса разрешения войти. В-третьих, нельзя кричать и громко разговаривать.

Учащийся: А почему? А как же быть, если заблудишься?

Преподаватель: Чтобы не спугнуть лесных духов и не вызвать их гнев. У славян было много этих лесных хранителей. Самый главный – Святобор, бог лесов и зверей. Ему под стать была и Зевана – богиня лесных животных. От неё зависело, насколько удачной будет охота. А если заблудились, то обувь нужно поменять: левый ботинок на правый, а правый – на левый.

В это время потихоньку открывается дверь кабинета, и Леший, крадучись, уносит корзинку.

Преподаватель: Ребята, скажите, кто живет в лесу?

Учащиеся: Заяц, Лиса, Ежик, Волк.....

Преподаватель: Молодцы! Вы перечислили многих жителей леса, а вот хозяина леса не назвали? Давайте я вам помогу загадкой:

« Хозяин лесной
просыпается весной,
а зимой под вьюжный вой – спит в избушке снеговой».

Учащиеся: Медведь.

Преподаватель: Правильно. Что вы знаете о медведе? Опишите его.

Учащиеся: Медведь – хозяин леса. Он большой, сильный, с огромными лапами. Всем известно как он любит мед и ягоды! Медведь очень неуклюжий, нерасторопный. Это только на первый взгляд медведь кажется неуклюжим. На самом деле он умеет ловко лазить по деревьям, добывая себе мед, ловить рыбу.

Преподаватель: Правильно, ребята. Давайте вспомним значение слова «медведь»?

Учащиеся: Оно означает «тот, кто знает мёд». Крупное хищное млекопитающее с длинной шерстью и толстыми ногами.

Преподаватель: Ребята, какие вы молодцы! Как верно вы описали образы медведя: лесного хозяина, сильного и ловкого любителя меда. Образ медведя очень древний, он восходит к тому времени, когда основным

занятием людей были собирательство и охота. Первоначальное название этого животного «бер», в русском языке сохранилось только в слове берлога.

Преподаватель: А сейчас, ребята обратите внимание на мольберт и вспомните картины и иллюстрации художников, передающие образ медведя.

Учащиеся: И. Шишкин «Утро в сосновом бору», А. Комаров «Медведь», Е. Чарушин «Медведко», «Медвежонок».

Преподаватель: Ребята, остановимся на картине А. Комарова «Медведь». Какими художественно - выразительными средствами пользовался художник, передавая образ медведя?

Учащиеся: В самом центре картины Алексея Комарова «Медведь» изображено мощное дерево, на которое залез мишка. Он хочет полакомиться медом. Медведь даже не замечает пчел, летающих вокруг него. Здесь медведь очень большой и толстый. Шерсть у медведя темная, почти черная, а кое – где коричневая, шоколадного и кофейного оттенков цвета. У него небольшие кругленькие рыжие ушки, темные маленькие глазки, открытая пасть. На картине изображено утро, лес окутан пеленой густого тумана. Это нам передают темно – синие оттенки красок леса на дальнем плане. Видно медведь проснулся и решил полакомиться медом. Небо мутно – серого цвета, кое – где сиреневое.

Преподаватель: Молодцы ребята! Картина передает нам образ сильного ловкого медведя, добытчика.

Преподаватель: На мотив русской народной сказки о медведе Игорь Стравинский написал музыку. Постарайтесь услышать, что выражает данная мелодия, какими средствами музыкальной выразительности пользовался композитор для передачи характера медведя? (ученик исполняет пьесу И. Стравинского «Медведь»).

Учащиеся: Мелодия передает суровый характер медведя. Композитор использовал выразительные возможности низких регистров на основе повторяющихся звуков в басовой партии. Он идет по настоящему тяжело, в каждой ноте слышен его шаг.

Преподаватель: Правильно. Медведь здесь суровый, огромный. Мелодия передает неуклюжие и тяжелые шаги. И если закрыть глаза, то можно представить большого, лохматого медведя.

Преподаватель: У лесного художника И. Шишкина есть картина «Утро в сосновом лесу». Данное художественное произведение умиротворяет уравновешенностью своей композиции. Три медвежонка очень гармонично смотрятся с их мамой медведицей. Если мы рассмотрим колорит картины, то художник словно пытается охватить все богатство красок рассветной поры.

Учащиеся: Цвета, которые окружили косолапых жителей леса - зеленые, голубые и солнечно –желтые . Они отражают настроение проснувшейся природы.

Учащиеся: Вот проснулись медвежата и медведица и начали развивать свою бурную деятельность. Довольные и сытые мишки с самого утра познают окружающий мир. Мама медведица следит за малышами, а они неуклюже карабкаются на дерево. Даже не верится что они - хищники! «Утро в сосновом лесу» изображает настоящих, живых медведей.

Преподаватель: Теперь рассмотрим образ медвежонка, изображенного на иллюстрациях Евгения Чарушина. Опишите медвежонка, ребята.

Учащиеся: Медвежонок занимает весь передний план, сидит ест ягоды. мех у медвежонка темный, пушистый, на брюшке чуть светлее. Мордочка довольная, сытая, ушки круглые, как шарики, глазки светлые, хитроватые. Это не сказочный, а настоящий медвежонок!

Преподаватель: Композитор В.Золотарев тоже изобразил медведя, только пока еще маленького. Послушайте пьесу «Медвежонок» в исполнении ученицы и посмотрите композицию из постановки танца на сюжет картины

И. Шишкина «Утро в сосновом бору», под названием - «Медведи на прогулке» (исполнение танцевальной композиции).

Преподаватель: Ребята, соответствует ли произведение своему названию? Как вы думаете, удалось композитору передать характер медвежонка? Смогли ребята хореографического отделения передать характер медведей посредством танца?

Учащиеся: Да, темп и ритмический рисунок мелодии передают неуклюжее, неповоротливое передвижение и игривое настроение медвежонка. Он еще маленький

Преподаватель: Правильно. Ребята, давайте вспомним сказки, где главным персонажем является медведь и назовем его прозвища.

Учащиеся: «Маша и медведь», «Три медведя», «Мужик и медведь». Михаил Потапыч, Михаил Иванович, Топтыгин, Миша, Мишутка.

Преподаватель: Верно. Вот сколько разных имен у медведя. И все они разные, а образ один. Мы определились, что из животных хозяин в лесу - медведь, из сказочных героев, как мы с вами уже говорили - Леший, а кто его помощница? Я вам зачитаю ее описание, думаю, что вы все назовете ее. «Горбатая старуха с большим, длинным крючковатым носом, костяной ногой. Обычно одета в платье с заплатами, вся в лохмотьях. Передвигается в ступе»

Учащиеся: Баба- яга!

Преподаватель: Какой композитор сочинил музыку про Бабу – ягу?

Учащиеся: Петр Ильич Чайковский.

Преподаватель: Какой характер у музыкального произведения? Прослушаем фрагмент.

Учащиеся: Музыка злая страшная, отрывистая, быстрая, тревожная.

Преподаватель: Молодцы! Вы правильно определили характер произведения. В начале пьесы музыка зловещая. В ней слышны остановки, пугающие аккорды с жёсткими акцентами, будто Баба-яга ковыляет,

прихрамывая, затевает что-то недоброе. Потом появляется непрерывное, суетливое движение. Отрывистые интонации чередуются с диссонирующими звуками, появляясь то вверху, то внизу, будто Баба-яга мечется, суетится, что-то ищет.

Преподаватель: Не только П. Чайковский, но и другой композитор изобразил Бабу - ягу в своих музыкальных сочинениях. Назовите композитора?

Учащиеся: Модест Мусоргский. В его «Картинках с выставки», есть пьеса, которая называется «Избушка на курьих ножках», где композитор изобразил образ жительницы этого “домика” – Бабы-Яги.

Преподаватель: Какие чувства и настроения выражает музыка М. Мусоргского? Звучит фрагмент.

Учащиеся: Она злоющая, свирепая. Музыка звучит очень громко, с резкими акцентами.

Преподаватель: Да, с первых звуков музыка рисует портрет свирепой, разъярённой героини. Музыка звучит очень громко. Сначала она прерывается устрашающими, зловещими паузами, потом движется с непрерывным ускорением, мчится - грозная, чёткая, ритмичная, похожая на дикий лихой пляс или стремительный полет, властная, мощная, страшная, даже с оттенком злобного торжества! Ребята, перечислите сходства и различия музыкальных характеристик этого персонажа у двух композиторов?

Учащиеся: Сходство: быстрый темп, мелодия насыщена диссонансами, ритм острый и в тоже время “прихрамывающий”, динамика контрастная, использование выразительности регистров фортепиано. Отличие: характер Бабы-Яги Мусоргского устрашающий и зловещий, а характер Бабы-Яги Чайковского – беспокойный и тревожный, как в сказке. И поэтому, образ не страшный. (Видеофрагмент с участие Бабы –Яги.)

Преподаватель: Ребята, назовите художников, изобразивших более правдоподобно образ Бабы – Яги?

Учащиеся: И. Билибин, В. Васнецов.

Преподаватель: Правильно. Баба Яга является литературным персонажем практически всех русских сказок. И. Билибин, В. Васнецов иллюстрировали сказки, написанные русским народом.

Преподаватель: Сравните два художественных образа Бабы – яги, выявите сходства и различия.

Учащиеся: Сходство: Мы видим образ Бабы - Яги. Она удобно устроилась в своем транспортном средстве. Ступа называется. На них ярко красные юбки с заплатками. Основные цвета фона грязно - зеленые и коричневые, используются темные тона красок. Длинный нос, небольшие глазки, волосы Бабы Яги торчат в разные стороны. Летит Баба- Яга по старому лесу. Кругом ели, мхи и лишайники.

Отличия: Баба - Яга И. Билибина сказочная, не способная напугать. Ее вид просто отталкивает и даже вызывает жалость. А Васнецов изобразил злобную, страшную Бабу Ягу, которая крадет детей и никого не боится.

Преподаватель: Верно. Ребята, как вам кажется, созвучны ли друг другу живописные и музыкальные полотна?

Учащиеся: Произведению П. Чайковского больше подходит Баба – яга изображенная И. Билибиным. Образу Бабы – яги М. Мусоргского соответствует образу в картине В. Васнецова.

Преподаватель: Правильно. Как вы считаете, какому композитору и художнику удалось наиболее ярко передать образ Бабы – Яги?

Учащиеся: М. Мусоргскому и В. Васнецову.

Преподаватель: Все верно. И композитору М. Мусоргскому и художнику В. Васнецову удалось воссоздать образ повелительницы леса – грубый, жесткий, резкий.

Таким образом, на нашем занятии мы рассмотрели животных и сказочных героев, обитающих в лесу, научились сравнивать музыкальные и художественные произведения, увидели способы передачи образа и характера выбранных персонажей, определили, что средства и способы передачи характера различны, а образ один. Композитор передает образ средствами музыкальной выразительности, художники средствами художественной выразительности, а хореографы посредством танца.

И все эти виды искусства дают нам возможность наиболее ярко увидеть внешний, внутренний мир, характер героев, реально увидеть и почувствовать полный образ рассматриваемого героя в трехмерном измерении.

Преподаватель: На этом наше занятие подошло к концу. Домашнее задание – нарисовать или выполнить поделку наиболее понравившегося вам героя.