

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств города Югорска»

Межмуниципальная конференция
«Музыкальная педагогика в новой реальности:
драйверы развития, возможности, решения»

Сборник информационно-методических материалов

Югорск, 2022

Содержание

Солдатова Л. К. Вступительное слово	3
Буторина О. В., Кутуева О. А., Пивоварова Ю. В. «Дистант» – не приговор. Или волшебная сила музыки	4
Васильева И. Р. Инновационные подходы в современном образовании	10
Волегова И. Б. Весь мир в кармане	15
Гилязова И. Г. Особенности современной музыкальной педагогики в сельских поселениях и поселках городского типа	16
Могуш Л. А. ИМПРОВИЗАЦИЯ на уроке фортепиано	18
Муллахметова Е. Г. Музыкальное образование детей в России и за рубежом	25
Найденова Т. В. Трансформация музыкального образования в соответствии с запросами современной семьи	28
Санина З. Н., Санина Е. Н. Новая реальность – некоторые методы преподавания фортепиано	31
Синева С. Л. История «драйверов» музыкального образования России	33
Солдатова Л. К. Расширяя границы классического музыкального образования	36

Вступительное слово

Солдатова Лидия Константиновна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств города Югорска»,
г. Югорск

Тема конференции «Музыкальная педагогика в новой реальности: драйверы развития, возможности и решения», тема очень широкая и актуальная.

В общем смысле слово «драйвер» означает «движущая сила», то есть то, что задаёт драйв процессам и событиям, то, что может «вести» или «приводить в движение».

Что же для музыкальной педагогики является движущей силой, что даёт развитие педагогическому процессу, развитию музыкальных способностей ребёнка, мы постараемся сегодня обсудить. Будут затронуты темы и цифровых технологий, дистанционных технологий, как сделать учебный процесс продуктивным, а главное – интересным для наших детей в современных реалиях. Как не потерять в погоне за «новинками» ценности традиционного отечественного образования?

Публикация материалов по теме конференции будут способствовать накоплению и обмену педагогическим опытом для перспективного развития обучения в Детских школах искусств города Югорска и Советского района.

Всем участникам конференции творческой энергии, успехов во всех начинаниях, высоких профессиональных достижений, удовлетворения от общения и совместной деятельности!

«Дистант» – не приговор. Или волшебная сила музыки

Буторина Ольга Владимировна,
преподаватель,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств города Югорска»,
г. Югорск

Кутуева Оксана Анатольевна,
преподаватель,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств города Югорска»,
г. Югорск

Пивоварова Юлия Васильевна,
преподаватель,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств города Югорска»,
г. Югорск

В данной работе представлен обзор педагогических технологий современного обучения. Онлайн-обучение – минусы и плюсы. Знакомство с мультимедийным пособием по изучению фортепианного цикла «Альбом для юношества» Р. Шумана.

Экстренный переход на дистанционное обучение в четвертой четверти 2019-20 учебного года потребовал от всех (педагогов, обучающихся, родителей) моментального перестраивания, перехода на новые формы работы. В первые же дни выявились определённые трудности, возникли вопросы и проблемы разного характера.

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Можно ли вообще обучать музыке дистанционно? Большинство педагогов однозначно негативно оценивали возможности онлайн-обучения. И для формирования такого мнения существовал ряд причин:

1. Начальный опыт погружения в онлайн-преподавание показал, что в общественном педагогическом сознании в целом имело место смешение представлений. Онлайн-обучение (как общение педагога и ученика в режиме реального времени) поначалу часто путали с дистанционным электронным обучением (проводимом в режиме офлайн с использованием средств электронной передачи информации, чаще всего, через отсылку ученикам по электронной почте заданий для самостоятельного выполнения).

2. Онлайн-обучение педагоги в массе своей начали, используя то, чем они уже привыкли пользоваться для обычной коммуникации: с телефона и «народных» мессенджеров – Skype, WhatsApp, Viber. Апробация телефонного способа передачи музыкального звука сразу показала, что качество его онлайн-трансляции можно признать неудовлетворительным.

3. Педагоги-исполнители, проводящие индивидуальные занятия, отчаявшись получить достаточно приличный звук в видеочате мессенджеров, предпочитали в своей массе продолжать использовать путь обмена файлами (на посланный учеником видеоролик с игрой следовал ответный ролик с голосовыми и игровыми поправками, сделанными педагогом после просмотра ученической «видеопосылки»). Этот путь быстро обнаружил два главных неудобства: 1) излишние затраты личного и внутриурочного времени, 2) отсутствие возможности оперативного реагирования в реальном времени.

Но как бы то ни было, примерно с последней декады апреля процесс обучения, подгоняемый текущей ситуацией, вступил в фазу «активного реагирования».

Появилась возможность проведения групповых занятий на платформе ЗУМ. Эта платформа дала возможность проводить уроки-вебинары, видеоконференции в режиме реального времени с демонстрацией презентаций, аудио- и видеоматериалов, с ведением чата, с возможностью задавать вопросы и получать ответы.

Начали открываться онлайн курсы, мастер-классы, вебинары (как лекции о музыке, так и лекции по методике преподавания) в онлайн-формате.

Открылись новые горизонты для творчества: начали создаваться виртуальные хоры, онлайн-мероприятия «Музыкальная копилка» – акция «Клавиши победы»; проводятся онлайн-концерты – отчётные концерты отделения общего фортепиано: «В сиянии музыки и красок», «По странам и континентам»; онлайн-проекты – проект «Художник, музыка, театр»: музыкальные сказки «Сказка о глупом мышонке», «Муха-Цокатуха»; онлайн-презентации – презентация джазовых пьес П. Веджвуд; методические разработки – методическое пособие «Музыкальные термины в сказке».

Таким образом, у любого вопроса всегда есть две стороны. Рассмотрим преимущества онлайн-преподавания.

Онлайн-занятия могут оказать существенную помощь в оптимизации очного учебного процесса.

Онлайн-занятия могут помочь не пропускать занятия часто болеющим учащимся.

Онлайн-занятия могут стать подспорьем для пожилых педагогов. В периоды обострений болезней они могут проводить занятия в онлайн-режиме, не переживая о том, что выбиваются из педагогического процесса;

Онлайн-занятия могут обеспечить возможность проведения курсов повышения квалификации на местах силами данного учебного заведения.

Онлайн-занятия могут сгладить ситуацию форс-мажора (с необходимостью последующего наверстывания пропущенных/«неотданных» учебных часов) в период сезонных эпидемий гриппа, при объявлении карантина.

Беспечно отмахнуться от «надоедливой цифровизации» уже вряд ли получится, и педагогам, так или иначе, приходится приспосабливаться к ситуации. Постепенно вырабатывается онлайн-этикет, от него зависит психологическая комфортность проведения занятий.

Видоизменяются как сами онлайн-занятия, так и требования к ним: «пересказывающих голов» станет меньше, а интересного иллюстративного, в том числе мультимедийного музыкального материала больше.

Медиаобразование – очень распространенное на сегодняшний день понятие, обозначающее использование средств наглядной иллюстрации в образовании (аудио- и видеоматериалов на традиционных носителях и в компьютерной презентации), а также активное повсеместное применение современных технологий медиа.

В данной работе предложен сценарий, который лег в основу мультимедийного пособия по изучению фортепианного цикла «Альбом для юношества» Р. Шумана.

Мультимедиа позволяет объединить в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение и анимацию. Мультимедиа технологии позволяют пользователю работать с данными разных форматов, организованными в виде единой информационной среды. За основу взят мультфильм «Снежная Королева», наложен голос рассказчика и вмонтированы видеофайлы с исполнением музыкальных пьес из «Альбома для юношества» Р. Шумана. По нашему мнению,

использование данного мультимедийного пособия позволит существенно повысить эффективность обучения, сделать усваиваемую информацию более наглядной.

Взаимодействие визуальных и аудиоэффектов, текст, графика, видео, доступное изложение, интересный сюжет, классическая музыка, сольное исполнение преподавателями ДШИ «Альбома для юношества» Р. Шумана – все это объединила в себе музыкальная сказка по мотивам Г. Андерсена «Снежная королева» (далее - мультимедийное пособие по изучению фортепианного цикла «Альбом для юношества» Р. Шумана).

Цель: Приобщение к музыкальной культуре через знакомство с фортепианным творчеством Р. Шумана.

Задачи:

1. Формировать знания о многообразии музыкальных жанров.
2. Воспитывать интерес и любовь к музыкальному искусству через исполнительскую деятельность.
3. Повышать духовную культуру учащихся, воспитывать интерес к фортепианной музыке на лучших образцах классической музыки.
4. Развивать воображение, фантазию, чувство красоты.
5. Раскрывать творческий потенциал учащихся.

Фортепианное творчество Р. Шумана пользуется огромной популярностью. Он очень любил фортепиано и много писал для него. Именно в музыке для этого инструмента композитор проявил себя как новатор. Заслуга Шумана в том, что в фортепианном цикле «Альбом для юношества» он сумел с большой любовью и художественной силой передать *чувства и переживания детей*.

Непосредственность, доверчивость детей, их открытые сердца всегда привлекали Шумана. Наблюдая за ними, композитор подмечал характерные черты детской натуры, их манеру вести себя, их игры, старался понять внутренний мир детей. «В каждом ребенке скрыта чудная глубина» – писал Р. Шуман.

Сказка Г. Андерсена «Снежная Королева», глубокая и трогательная, в ней так же передаются чувства и переживания детей – нежность, преданность, трудолюбие, уважение к старшим – все главное, что должно присутствовать в жизни каждого человека с юного возраста.

Именно поэтому мы объединили два этих произведения с надеждой на то, что не смотря на все трудности дистанционного обучения наши учащиеся будут слушать и слышать музыку, свое сердце и конечно же ощущать незримое присутствие педагогов рядом.

Мультимедийное пособие по изучению фортепианного цикла «Альбом для юношества» Р. Шумана находится в стадии доработки, готовятся вопросы для тестирования по итогам просмотра и изучения учебного материала. Сценарий, который лег в основу данного пособия, можно использовать во внеурочной деятельности – для проведения классных часов, родительских собраний, тематических вечеров и концертных мероприятий.

Содержание мероприятия – сценарий.

Рассказчик:

Сегодня мы с вами познакомимся с немецким композитором Робертом Шуманом. В 1810 году в небольшом немецком городе Цвиккау (на территории земли Саксония) в семье книготорговца Шумана родился сын, которого назвали Робертом. Будущий великий немецкий композитор Роберт Шуман рос живым, весёлым мальчиком и всегда придумывал что-нибудь интересное: то вместе со своими друзьями разыгрывал пьесы, создавал домашний оркестр и вместе со школьными товарищами разучивал сложные музыкальные произведения. Но больше всего друзья Роберта любили, когда он садился за фортепиано и начинал импровизировать. Присутствующие сразу же узнавали себя и своих друзей в этих метких музыкальных портретах. Когда Роберту исполнилось 17 лет, он стал серьёзно интересоваться музыкой, поэзией и даже организовал литературный кружок. Уже в 12 лет он сочинил своё первое произведение. Одновременно описал свои статьи о музыке и музыкантах. Лучшее, что было создано композитором, это произведения для фортепиано. В них Р. Шуман показал простого человека с его радостями и печалью, с его думами об окружающем мире, о природе. С большой любовью писал Роберт для детей. Так ко дню рождения своей 7-летней дочери Марии он написал «Альбом для юношества». Сейчас перед вами распахнётся этот альбом. Это целый живой мир – множество

приключений, размышлений, зарисовок. Здесь жалобная песня о сиротке и задорная песня охотника, весёлая песня крестьянина и персонаж таинственного незнакомца. Давайте же последуем заповеди одного мудреца, которая гласит: «Представляй пьесу так, как если бы она была перед твоими глазами».

Давайте увидим эти небольшие музыкальные произведения, подарим им жизнь, вдохнём в них новое дыхание! А помогут нам в этом сказка Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» и преподаватели ДШИ.

Рассказчик:

В большом городе, где столько домов и людей, что не всем и каждому удается отгородить себе хоть маленькое местечко для садика, и где поэтому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей, но у них был садик побольше цветочного горшка. Они не были в родстве, но любили друг друга, как брат и сестра. Так, лето они проводили в своём воздушном садике, а когда наступали холода с их долгими зимними вечерами, Кай приходил к Герде и её бабушка рассказывала детям сказки.

Рассказчик:

Однажды вечером на дворе перепархивал снежок. «Это роятся белые пчелки!» – сказала бабушка. «А у них тоже есть королева?» – спросил мальчик; он знал, что у настоящих пчел есть такая. «Есть!» – отвечала бабушка. – «Снежинки окружают ее густым роем, но она больше их всех и никогда не остается на земле – вечно носится на черном облаке. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки; вот оттого-то они и покрываются ледяными узорами, словно цветами!». «Видели, видели!» – сказали дети, и поверили, что все это сущая правда. «А Снежная королева не может войти сюда?» – спросила девочка. «Пусть-ка попробует!» – сказал мальчик, – «Я посажу ее на теплую печку, вот она и растает!». Но в этот момент окно с шумом распахнулось и в комнату ворвался ветер, потушив свечку, а когда бабушка зажгла её, то все вскрикнули. Посредине комнаты стояла женщина, окутанная в тончайшую белую шаль. Женщина была вся изо льда, из настоящего ослепительного льда, и однако, живая. Вдруг опять всё завертелось, закружилось, ветер подхватил женщину и унёс в окно. Когда бабушка вновь зажгла свечку, заложила подушками окно, Герда вскрикнула: «Кай, где же Кай? Бабушка! Кая нет, розы увяли». Зря Герда долго звала Кая, его унесла Снежная королева. Унесла в страну, где дули холодные ветры, где буря плакала и смеялась, словно пела старинную песню.

Пьеса «Дед Мороз».

Рассказчик: А, что же было с Гердой? Она первый раз в жизни потеряла друга, это было её первая потеря. Горько и долго плакала Герда.

Пьеса «Первая утрата».

Рассказчик: Между тем наступила весна, одна из тех вёсен, которой рады растения, люди и животные. Выглянуло солнце, прилетели птицы, разбежались ручейки и, казалось, что все поют весеннюю песню, будто и не было горя у маленькой Герды.

Пьеса «Весенняя песня».

Рассказчик: И Герда решила, что пойдёт искать Кая, и вернётся с ним домой. Однажды, когда было совсем рано, Герда поцеловала спящую бабушку и отправилась на поиски. Шла она всю весну, всё лето. Вот и осень наступила, а конца дороги не видно. Как устала маленькая Герда. Ах, как ныли её бедные ножки. Как холодно, сыро было кругом. Только жёлтые листья кружились вокруг девочки и шептали: «Бедная девочка, бедная сиротка». И музыка как бы повторяет: «Бедная девочка, бедная сиротка».

Пьеса «Бедная сиротка».

Рассказчик: Пришлось Герде опять присесть, чтобы отдохнуть. Села она и ей вспомнились родной дом, бабушка, комната с прекрасными розами, где так весело они играли с Каем. Как хорошо было, но как грустно теперь всё это вспоминать! Девочку убаюкали воспоминания, и она заснула, но вдруг... «Карр-карр, здравствуйте!». Герда быстро открыла глаза, перед ней прыгал большой чёрный ворон. «Ворон, милый ворон, как хорошо, что я вас встретила», – засмеялась от радости Герда, она очень обрадовалась. Оказывается, этот ворон жил при дворе. Это был придворный ворон, он был очень честный и добрый. Рассказав ворону всю свою историю, Герда спросила: «Не видели ли Вы Кая?», – «Может быть», – задумчиво ответил ворон, и познакомил девочку с принцем и принцессой.

Пьеса «Охотничья песня».

Рассказчик: Герда рассказала свою историю принцу с принцессой. На другой день ей дали башмачки, муфту и красивое платье. Когда Герда простилась со всеми, к воротам подъехала новенькая карета. Принц и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастливого пути. «Прощай, прощай!», – кричали они, когда карета отъехала от дворца... Долго, долго ехала Герда. Вот уже и осень наступила, все стали готовиться к зиме. Люди урожай собирать стали. Сколько новых песен услышала Герда, но одна ей запомнилось больше всего. Это песня весёлого крестьянина, который возвращался с работы домой. А вдали слышится хор, это подпевают другие крестьяне. Послушайте эту песню.

Пьеса «Весёлый крестьянин».

Рассказчик: Вот Герда проехала поле и въехала в тёмный лес. Карета сверкала так ярко, что ослепила глаза встречным разбойникам. А они не пожелали этого терпеть. «Золото, золото», – закричали разбойники, схватили лошадей под уздцы и вытащили Герду из кареты. «Ишь, какая славная, толстенная девочка, должно быть вкусенькая-превкусенькая», – сказала старуха – разбойница и достала сверкающий нож. «Вот сейчас...», но вдруг вскрикнула. Это её укусила родная дочка. «Она будет играть со мной», – сказала маленькая разбойница и увела с собой Герду. Маленькая разбойница показала свои владения и своих питомцев. В углу на жёрдочках сидели голуби, в клетках ютились зайчики, лисички, белки. «А вот, мой Олешка», – сказала разбойница и подвела Герду к старому, мудрому оленю. «Видишь, какая я богатая! Оставайся у меня», – сказала она, играя большим ножом. «Милая девочка, я не могу у тебя остаться, отпусти меня! Я ищу своего брата Кая, его похитила Снежная королева». «Не хнычь!» – крикнула разбойница, – «Я не люблю, когда девчонки режут. Я тебя отпущу. Она подвела оленя к Герде и сказала бедной девочке: «Он знает, где живёт Снежная королева, он рассказывал мне о ней». И северный олень пустился бежать во всю прыть по пням, по кочкам, по лугам. Становилось всё холодней, но Герда крепко держалась за рога оленя, она была смелая и сильная девочка. Она ведь спасала Кая.

Пьеса «Смелый наездник».

Рассказчик: «Уфф, уфф!» – послышалось вдруг с неба, оно словно чихнуло огнём «Вот моё родное северное сияние», – сказал олень. Это началась настоящая северная зима. И идти оленю становилось всё труднее и труднее, снег всё глубже и глубже... Олень идёт всё медленнее и медленнее.

Пьеса «Зима» (фрагмент).

Рассказчик: Всё тише идёт олень, вот он совсем остановился... «Здесь начинается царство Снежной королевы, дальше мне идти нельзя». И Герда осталась одна. Как холодно, как пусто на просторах Снежной королевы, как много белых, сверкающих залов и везде пусто. Где искать Кая? Вот она вошла в большой зал и увидела Кая. «Кай, милый Кай!» Наконец-то я тебя нашла». Но мальчик сидел неподвижный. Холодный. Он не узнавал Герду. Совсем посинев от холода, он заколдован поцелуем Снежной королевы. Герда стала ему говорить, что бабушка совсем старенькая, что ей надо помогать. Но Кай не хотел слушать Герду, он был занят другим. Он по заданию Снежной королевы должен сложить слово «Вечность». И тогда Снежная королева подарит ему весь мир. «Не мешай», – грубо оттолкнул холодный мальчик Герду. Тогда Герда стала рассказывать ему смешные истории, которые мальчик так любил. Но Кай разучился плакать и смеяться. Ох, как горько заплакала Герда, она ведь не могла вернуться без Кая.

Пьеса «Мелодия».

Рассказчик: Но случайно горячие слёзы упали на грудь Кая, проникли ему в сердце, растопили ледяную кору, и Кай узнал Герду. «Герда, милая Герда, где ты была так долго?» Кай оглянулся кругом. «Как здесь холодно и пустынно». Она поцеловала его щёки и они опять размялись. Поцеловала его глаза, и они заблестели. Радость была так велика, что смеялись и прыгали даже ледяные осколки. А когда дети утомились, они сложили слово «Вечность». Теперь Снежная королева им не страшна. Кай и Герда вышли рука об руку из ледяных чертогов. Они шли и говорили о бабушке, о розах и на их пути смолкали холодные ветры, а солнечный луч пробивал чёрную тучу. Быстрее домой! И вот послышался колокольный звон и показались башни их родного города. Вот и их старый дом, вот и милая бабушка. Всё было по-старому. Только Кай и Герда повзрослели. Это они заметили, когда входили в маленькую дверь.

Пьеса «Милый мой, май».

Рассказчик: Вот и закончилась сказка. Сегодня вы услышали особенную сказку – вместе с героями радовалась и смеялась, грустила и плакала музыка.

Давайте вспомним те музыкальные номера, которые только что услышали и запомнили их.

Рефлексия. «Угадай-ка!». Принцип игры – послушать фрагмент любой пьесы «Альбома для юношества» Р. Шумана, и отгадать название пьесы.

Список литературы:

Законодательные и нормативные акты:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021).
2. Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики».
3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
4. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года».

Монографии, диссертации, научные сборники:

5. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства / А. Д. Алексеев. Ч. 1, 2. – М.: Музыка, 1988. – 215 с.
6. Волков И. П. Учим творчеству / И. П. Волков. – М.: Педагогика, 1982. – 228 с.
7. Выготский Л. С. Психология развития ребенка / Л. С. Выготский. – М.: Аспект-Пресс, 2005. – 295 с.
8. Кабалевский Д. Б. Воспитание ума и сердца: Книга для учителя / Д.Б. Кабалевский. – М.: Просвещение, 1984. – 206 с.
9. Петрушин В. И. Музыкальная психология / В. И. Петрушин. – М.: Академический проект, 2006. – 325 с.
10. Юдовина-Гальперина Т. Б. За роялем без слез или я – детский педагог / Т. Б. Юдовина-Гальперина. – СПб.: Питер, 1996. – 227 с.

Электронные ресурсы:

11. Мультфильм «Снежная королева», производство киностудии «Союзмультфильм». – Москва, 1957 г. URL: <https://clck.ru/ZJ3zV>

12. Мультимедийное пособие по изучению фортепианного цикла «Альбом для юношества» Р. Шумана., 2022 г. URL: <https://drive.google.com/file/d/1Q3dpO6GR2x6797tLETfGvA2efHtKkefg/view?usp=sharing>

Инновационные подходы в современном образовании

Васильева Ирина Рашидовна,
преподаватель,
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Советская детская школа искусств» филиалы в
поселках Коммунистический, Зеленоборский
п. Зеленоборский, п. Коммунистический

*«Скажи мне – и я забуду.
Покажи мне – и я запомню,
Вовлеки меня – и я научусь.»
(Конфуций)*

В настоящее время в образовании активно внедряются новые образовательные технологии. Под технологиями понимаются такие стратегии образования, которые требуют усвоения не только определенных знаний, но и навыков его получения, что предполагает особую методическую нагруженность образовательного процесса.

В современном образовании данный термин используется для таких образовательных практик, которые не вписываются в традиционный образовательный процесс. По существу, данным термином обозначают методологические инновации в образовании, которые получают все большее распространение в образовании. Сущность образовательных технологий выражается в том, что изменяется характер и способ образования. Наряду с развитием умственного потенциала учащихся происходит личностное развитие, то есть сам процесс образования предполагает иную позицию учителя и ученика в образовании: они выступают как равноправные участники образовательного процесса.

Технология – от греческих слов *techno* (искусство, ремесло, наука) и *logos* (понятие, учение). С помощью технологии интеллектуальная информация переводится на язык практических решений. Термин «образовательные технологии» – более ёмкий, чем «технологии обучения», так как он подразумевает ещё и воспитательный аспект, связанный с формированием и развитием личностных качеств обучаемых.

В самом общем виде технология – это продуманная система, «как» и «каким образом» цель воплощается в конкретный вид продукции или её составную часть. Педагогические технологии – это сложные системы приёмов и методик, объединённых приоритетными общеобразовательными целями, концептуально взаимосвязанными между собой задачами и содержанием, формами и методами организации учебно-воспитательного процесса, где каждая позиция накладывает отпечаток на все другие, что и создает в итоге определенную совокупность условий для развития учащихся.

В данной работе будут рассмотрены возможности использования в рамках музыкально-теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ несколько современных технологий: Технологии критического мышления

По мнению российских педагогов, характерными особенностями критического мышления являются оценочность, открытость новым идеям, собственное мнение и рефлексия собственных суждений. Сергей Зар-Бек говорит, что критическое мышление – это открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся путем наложения новой информации на жизненный личный опыт. Критическое мышление иногда называют направленным мышлением, поскольку оно направлено на получение желаемого результата.

Цель технологии развития критического мышления состоит в развитии мыслительных навыков, которые необходимы детям в дальнейшей жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, выделять главное и второстепенное, анализировать различные стороны явлений).

Актуальностью данной технология является то, что она позволяет проводить уроки в оптимальном режиме, у детей повышается уровень работоспособности, усвоение знаний на уроке происходит в процессе постоянного поиска.

Данная технология направлена на развитие ученика, основными показателями которого являются оценочность, открытость новым идеям, собственное мнение и рефлексия собственных суждений.

При традиционной системе обучения целью выступало формирование у детей азов грамотности, когда учитель показывает и объясняет, а ученик – запоминает и повторяет; а общение на уроке, как правило, было фронтальное. Технология развития критического мышления меняет деятельность ученика, привыкшего к получению готовых знаний, подчинению, послушанию, монотонной работе на уроке, а значит, меняет и его смысловые установки. При использовании технологии развития критического мышления, учащиеся являются субъектами при определении целей учебной работы, критериев оценки ее результатов; у детей есть возможность исправления, редактирования работ.

Такие уроки дают учащимся возможность проявить себя, показать свое видение предложенных тем и проблем, дают большую свободу творческого поиска. Базовая модель технологии вписывается в любой раздел урока: изучение нового материала, закрепление нового материала, повторение нового материала.

➤ **Прием «Кластер»**

Прием «кластер» развивает умение формирования собственного мнения на основе опыта и наблюдений. Кроме того, он содействует самообразовательной деятельности учеников, умению работать как в группе, так и самостоятельно, активизирует учебную деятельность. У ребят есть возможность вносить исправления в готовые схемы.

Сам термин в переводе означает «созвездие» или «пучок». Кластером называется графический прием систематизации знаний в виде «грозди» или «пучка» взаимосвязанных фактов. Прием «кластер» в младших классах – это один из его методов.

Технология «кластер» позволяет охватить значительно больший объем учебного материала. Вовлекает всех учеников в обучающий процесс. Деятельность интересна детям. Ученики открыты и активны, так как у них нет страха высказать неправильное суждение. Организует творческую деятельность, обеспечивает полет фантазии.

Последовательность действий при составлении «грозди»:

Посередине классной доски или чистого листа пишется ключевое слово или предложение, являющееся главным в раскрытии темы, идеи.

Далее вокруг записываются другие слова или предложения, которые выражают факты, идеи, образы, подходящие для выбранной тематики.

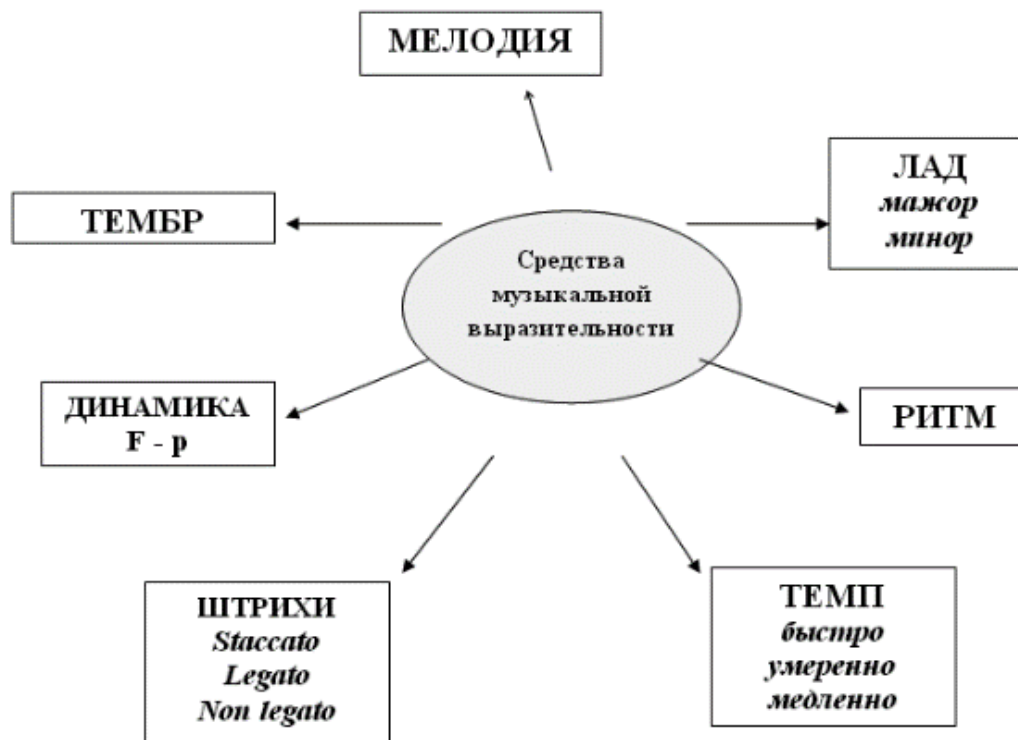
По мере записи все новые элементы соединяются прямой линией с ключевым понятием. Каждый «спутник», в свою очередь, тоже имеет «спутников» – так устанавливаются новые логические связи между понятиями.

Кластер в начальной школе можно использовать на любом этапе урока. Он подойдет и на стадиях вызова, осмысления и рефлексии, а также в качестве базовой стратегии проведения урока. При организации работы с младшими школьниками необходимо учитывать их возрастные особенности. Учитель на этих уроках является своего рода координатором работы: направляет усилия учеников в необходимое русло, сталкивает различные суждения, способствует созданию условий, которые будут побуждать к самостоятельному принятию решений.

Учащиеся с удовольствием составляют кластеры, данный метод можно использовать на разных этапах урока. На стадии «вызова» учащиеся высказывают и фиксируют все знания по теме, которые у них имеются, а также все ассоциации и предположения. Здесь кластер – стимулирующий компонент познавательной деятельности младших школьников, которые создает мотивацию к размышлению до начала изучения новой темы. На этапе осмысления прием кластера позволит структурировать учебный материал, улучшив качество его усвоения. Этап рефлексии – это стадия обобщения полученных знаний и умений, которые поможет систематизировать кластер. Примеры составления подобных схем, по крайней мере, некоторые из них, представлены на странице. Метод хорош тем, что подойдет для использования на любом уроке и на всех стадиях занятия, в виде его общей стратегии. Так, в начале урока ученики

фиксируют все знания, которыми они владеют. Далее по ходу занятия, учащиеся дополняют схему новыми данными. Желательно это делать другим цветом. Прием кластера способствует развитию умения выделять главное, предполагать и составлять прогнозы, анализировать и дополнять.

Итак, в качестве примера технологии «кластер», возьмем тему по дисциплине «Слушание музыки» – «Средства музыкальной выразительности». Использование данного метода возможно на любой стадии урока.

Урок с применением технологии кластера, или «грозди», дает детям возможность проявить себя, высказать свое мнение, а также предоставляет простор для творчества. В целом нетрадиционные методы обучения, которые активно используются в образовательном процессе, способствуют повышению мотивации учащихся, дарят ощущение собственной свободы, формируют обстановку взаимовыгодного сотрудничества.

➤ **Синквейн**

«Синквейн» происходит от французского слова «sing» – пять. Это стихотворение, состоящее из пяти строк: короткое литературное произведение, характеризующее предмет (тему), которое пишется по определённым правилам. Синквейн используется для фиксации эмоциональных оценок, описания своих текущих впечатлений, ощущений и ассоциаций.

Правила написания синквейна:

- 1 строчка – одно слово – название стихотворения, тема (обычно существительное);
- 2 строчка – два слова (прилагательные или причастия) – описание темы (слова можно соединять союзами и предлогами);
- 3 строчка – два-три слова (глаголы): действия, относящиеся к теме;
- 4 строчка – четыре слова – фраза, которая показывает отношение автора к теме в 1-ой строчке;
- 5 строчка – одно слово – ассоциация, синоним, который повторяет суть темы в 1-ой строчке, обычно существительное.

Например:

Аккорд

Диссонантный, благозвучный.

Украшает, гармонизирует, насыщает.

Приятный на слух.

Необходим.

Интервал - Терция

Малая, большая.

Расстояние между двумя звуками, содержит 1,5 или 2 тона.

Звучит мягко, в мажоре или миноре, охватывает 3 ступени.

Является интервалом трезвучия.

➤ **Мозговая атака**

Как методический прием мозговая атака используется в технологии критического мышления с целью активизации имеющихся знаний на стадии «вызова». На первом этапе учащимся предлагается подумать и записать все, что они знают или думают по данной теме; на втором – учащиеся обмениваются информацией. Педагогический опыт показывает, что парная мозговая атака очень помогает учащимся, для которых сложно высказать свое мнение перед большой аудиторией. Обменявшись мнением с товарищем, такой ученик легче выходит на контакт со всей группой. Кроме того, работа в парах позволяет высказаться гораздо большему числу учащихся.

Пример – по теме музыкальная литература – классицизм.

➤ **Прием "Кубик"**

Данный прием используется на этапе осмысления. Этот приём:

– позволяет ученикам реализовать различные фокусы рассмотрения проблемы, темы, задания;

– создает на уроке целостное (многогранное) представление об изучаемом материале;

– создает условия для конструктивной интерпретации полученной информации.

Из плотной бумаги склеивается кубик. На каждой стороне пишется одно из следующих заданий:

1. Опиши это... (Опиши цвет, форму, размеры или другие характеристики).

2. Сравни это... (На что это похоже? Чем отличается?).

3. Проассоциируй это... (Что это напоминает?).

4. Проанализируй это... (Как это сделано? Из чего состоит?).

5. примени это... (Что с этим можно делать? Как это применяется?).

6. Приведи «за» и «против» (Поддержи или опровергни это).

Ученики делятся на группы. Учитель бросает кубик над каждым столом и таким образом определяется, в каком ракурсе будет группа осмыслять ту или иную тему занятия. Учащиеся могут писать письменные эссе на свою тему, могут выступить с групповым сообщением.

Данный метод очень удобно использовать при прослушивании нового музыкального произведения (целостный анализ), без указания названия. Вопросы на кубике будут следующие:

1. Опиши это... (Опиши характер музыкального произведения, состояние).

2. Сравни это... (На что это похоже?).

3. Проассоциируй это... (Что это напоминает?).

4. Проанализируй это... (Какими средствами музыкальной выразительности это достигается?).

5. примени это... (Какое название подходит музыкальному произведению?).

6. Приведи "за" и "против" (Почему понравилось или не понравилось музыкальное произведение?).

Заключение.

Педагоги, работающие с детьми с использованием современных образовательных технологий, отмечают следующие преимущества:

– работа в паре и в малой группе удваивает, утраивает интеллектуальный потенциал участников, значительно расширяется их словарный запас;

– совместная работа способствует лучшему пониманию трудного, информационно насыщенного текста;

– есть возможность повторения, усвоения материала;

– вырабатывается уважение к собственным мыслям и опыту;

- появляется большая глубина понимания, возникает новая, еще более интересная мысль;
- обостряется любознательность, наблюдательность;
- дети становятся более восприимчивы к опыту других детей: совместная работа выковывает единство, ученики учатся слушать друг друга, несут ответственность за совместный способ познания;
- в ходе обсуждения обнаруживается несколько трактовок одного и того же содержания, а это еще раз работает на понимание;
- развивает активное слушание;
- исчезает страх перед белым листом и перед аудиторией;
- предоставляется случай заблистать в глазах одноклассников и учителей, развеять стереотипы восприятия того или иного ребенка, повысить самооценку.

Затруднения, которые испытывает педагог, работая в данной технологии.

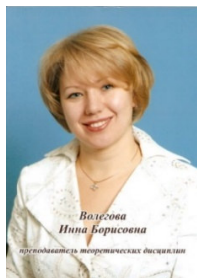
- Реализовать полностью урок в данной технологии в рамках классно-урочной системы очень сложно (как и другой любой). Возможно использование данных технологий в определенный фрагмент урока.
- Технология не всегда эффективна в слабых классах (как и любая другая, развивающая).
- Непринятие некоторых приёмов детьми, нелюбимые (творческого характера и работа с большим объёмом информации).

Современная жизнь устанавливает свои приоритеты: не простое знание фактов, не умения, как таковые, а способность пользоваться приобретённым; не объём информации, а умение получать её и моделировать; не потребительство, а созидание и сотрудничество. Органичное включение в работу современных образовательных технологий в систему образования даёт возможность личностного роста, ведь такая работа обращена, прежде всего, к ребёнку, к его индивидуальности.

Список литературы:

1. Бент Б. Андресен, Катя ван ден Бринк. Мультимедиа в образовании. – М.: Дрофа, 2007. – 224 с.
2. Долгушин С. Мультимедиа. Информационные технологии в музыке: Учебно-методическое пособие. – Омск: Мир музыки, 2004. – 187 с.
3. Ефремова Л. В. Учиться интересно: Пособие по сольфеджио. – СПб.: Композитор, 2006. – 38 с.
4. Живайкин П. Л. 600 звуковых и музыкальных программ. – СПб.: 1999. – 624 с.
5. Огороднова-Духанина Т.В. Музыкальные игры на уроках сольфеджио: Учебное пособие для подготовительной группы. – СПб.: Композитор, 2008.
6. Плеханова Т. А. Игровая ситуация как фактор познавательной активности учащихся и оптимизации учебного процесса. // Новые технологии в музыкальном образовании: сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции. В 2 ч. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2000. – С. 110-114.
7. Тараева Г. Р. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике [Текст]. Кн. 3.

Весь мир в кармане

Вологова Инна Борисовна,
преподаватель,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств города Югорска»,
г. Югорск

Само понятие «драйвер» означает погонщик или водитель. В некоторой степени педагог тоже «ведет» процесс обучения по определенному творческому маршруту к цели. Что может помочь в «пути»? Какие современные возможности?

«*Весь мир в кармане*» – так я решила обозначить тему для выступления.

Реальность такова, что активное использование электронных устройств (или гаджетов) и дистанционное обучение побуждают искать новые способы обучения.

Современные ученики погрузились в свои гаджеты с головой. Как использовать это для пользы и развития ребят?

Для многих из них телефон не просто средство коммуникации, а карманный компьютер, который позволяет получить любую информацию в любое время.

Это и стало отправной точкой для использования **QR-кода** для занятий по фортепиано. Достаточно скачать программу сканнера QR-кодов в телефон ученику, чтобы за мгновение скачать нужную ссылку и получить необходимую информацию об исполняемом произведении.

Какие возможности это дает, мне и хотелось бы сегодня показать на семинаре.

Безусловно, в арсенале каждого преподавателя есть свои проверенные временем хрестоматийные произведения. Так же каждый из нас старается пополнить детский репертуар современными пьесами и интересными переложениями классики.

Часто я отправляю ученикам записанное на уроке видео или рекомендую прослушать исполнение. Чем же удобна удобна форма QR-кода на нотном листе? Тем, что всегда перед глазами ученика напоминание – штрих кода и всегда под руками телефон. Не нужно долго искать ссылку.

Все приведенные в презентации примеры взяты из моей педагогической практики.

- 1) М. Шмитц «Романтическое интермеццо».
- 2) И. Беркович «Этюд» на тему Н. Паганини.
- 3) В. Моцарт «Маленькая ночная серенада. Аллегро».
- 4) Ж.Оффенбах «Кан-кан» из оперетты «Парижская жизнь».

Использование таких видеоматериалов позволяет учащимся:

- самостоятельно в условиях дистанционного обучения или домашней работы просмотреть или прослушать исполнение разучиваемого произведения как образец трактовки, характера, темпа или агогики;
- играть произведение с оркестровой фонограммой, которая не только обогатит слуховой и исполнительский опыт учеников, но и позволит решить метроритмические задачи;

- расширить кругозор и понимание учеников в области оркестровки или оригинальной аранжировки известного популярного произведения, а также сведений об авторе или истории произведения;

- просмотреть анимацию или иллюстрации для создания образного содержания пьесы драматического или романтического характера.

Заключение:

Применение QR-кодов – это просто идея, которая может быть опробована и реализована и в практике ДШИ. В условиях новой педагогической реальности такой прием – не только драйвер развития, который дает много интересных возможностей, но параллельно решает целый ряд дидактических задач.

Список литературы:

Электронные ресурсы:

- 1) М. Шмитц «Романтическое интермеццо» <https://m.youtube.com/watch?v=i9z1bnOXwAc>
- 2) И. Беркович «Этюд» на тему Н. Паганини <https://m.youtube.com/watch?v=1KDYfUhtElo>
- 3) В. Моцарт «Маленькая ночная серенада» https://zen.yandex.ru/media/kultshpargalka/chto-takoe-malenkaia-nochnaia-serenada-5f07fa82d828120e11212881?utm_source=serp
- 4) Ж. Оффенбах «Кан-кан» из оперетты «Парижская жизнь» <https://1drv.ms/u/s!AoQ4DTuRsTlog9AqJqQSsS7pO-udKQ>

Особенности современной музыкальной педагогики в сельских поселениях и поселках городского типа

Гилязова Ирина Геннадьевна,
преподаватель,
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Советская детская школа искусств»
филиал в поселке Агириш,
п. Агириш

На современном этапе развития общества музыкальная педагогика в сельских поселениях и поселках городского типа имеет свои особенности. Она определяется природными и культурными факторами, которые накладывают свой отпечаток на психологию личности. Условия быта и отдыха, характер воспитания в семье – все это требует своего особого подхода к духовному миру ребенка в сельской местности.

Организация учебно-воспитательного процесса в сельской ДШИ в значительной степени определяется комплексом объективных и субъективных условий, влияющих на специфику ее функционирования и перспектив развития.

Малочисленность населения поселка не дает возможности принятия детей для обучения в ДШИ на конкурсной основе. Поселковая школа искусств принимает учиться всех желающих, а из этого следует, что большинство учащихся школы имеет средние или заниженные музыкальные данные. Поэтому основной целью музыкального образования сельской школы искусств является воспитание грамотных любителей музыки.

В поселках наблюдается меньший уровень преступности, близость по расстоянию объектов относительно друг друга (например, от дома до школы искусств, от школы искусств до общеобразовательной школы). Это дает снижение уровня социальной тревожности учащихся и их родителей.

В сельских школах искусств большая возможность осуществления тесной связи с родителями учащихся. Педагоги и родители, как правило, общаются между собой и помимо школы искусств – в различных социально-общественных группах.

У педагога достаточно широкое представление о детях, так как он регулярно видит их вне школы искусств, знаком с семьями детей и их условиями проживания. Это дает возможность личностного ориентированного обучения.

У детей, проживающих в сельской местности, наблюдается хорошее развитие таких личностных качеств как самостоятельность, приспособленность к жизни, умение противостоять трудностям.

В поселках у детей, как правило, ограниченный выбор кружков, студий, спортивных секций. Но самые активные дети стремятся записаться в несколько объединений (студии, кружки и т.п.). Также и руководители объединений стараются пригласить в свои группы таких детей с целью эффективной работы объединений. Таким образом, большие нагрузки в общеобразовательной школе, занятость активных детей не только в школе искусств, но и в других детских объединениях может привести к физическим и психологическим перегрузкам у детей. Поэтому педагоги ДШИ очень тесно сотрудничают с руководителями детских объединений: мы вместе составляем удобное расписание лично для каждого ребенка так, чтобы у детей оставалось время для отдыха и выполнения школьных домашних заданий.

Сотрудничество детских объединений со школой искусств не ограничивается только составлением расписания. Мы часто проводим совместные мероприятия, помогаем друг другу в работе: например, для театрального кружка мы подготавливаем музыкальные номера, записываем плюсовки песен для спектаклей, а театральный кружок, в свою очередь, предоставляет ДШИ костюмы для выступлений. Также мы очень дружим со спорткомплексом – педагоги вместе с детьми участвуют в спортивных мероприятиях. Сотрудничество с местной библиотекой ведется уже многие годы. Также мы часто выступаем в концертах и других мероприятиях, которые проводит Дом культуры. Техническая и материальная база Дома культуры позволяет нам расширить возможности музыкального обучения детей: мы смогли создать инструментальный ансамбль, имеющий синтезаторы и ударные инструменты; сотрудничество со звукооператором Дома культуры дает учащимся новый опыт в работе со сценической техникой и звукозаписывающими устройствами.

Выступления учащихся ДШИ на сцене в Доме культуры (сцена – это то, чего мы лишены в нашем здании) дают детям возможность раскрепоститься, преодолеть волнение и боязнь публичных выступлений. К выступлениям мы привлекаем абсолютно всех детей, независимо от их музыкальных данных; музыкальные номера выстраиваем так, чтобы для каждого ребенка нашлась своя сильная роль в номере.

Педагог, хорошо зная своих учеников, определяет комплекс его индивидуальных способностей, опирается на любую из составляющих этого комплекса и создает профессионально-личностную зону успеха, призванную удовлетворять потребностям ребенка в самовыражении, что очень важно, так как самовыражение ученика – это проявление его творческой активности, заинтересованного отношения к учебе.

Население поселков не имеет возможности частого посещения каких-либо культурно-развлекательных, культурно-просветительских учреждений, поэтому сотрудничая с различными организациями, творческими объединениями и родителями учащихся, мы вместе своими силами и по своим возможностям стараемся организовать нашу культурную жизнь. Также, работая совместно, мы стараемся вывозить детей на районные, зональные, окружные конкурсы (не только музыкальные). Так, например, в 2021 году в районном конкурсе художественного чтения «Синяя птица» из класса фортепиано приняли участие 6 человек, на районном конкурсе «Линия театра» – 5 человек, один из учащихся класса принимал участие в конкурсе «Волшебная книга» (ребенок изготовил книгу своими руками, это была книга с нотами детских песен и иллюстрациями к ним). Также были поездки на спортивные мероприятия. Каждый из видов деятельности учащегося принес что-то свое в создание конкурсных работ ребенка (в том числе и занятия в школе искусств помогли детям раскрыть свой творческий потенциал в разных видах творчества).

Включение в процесс обучения музыке дистанционных технологий подвело к выработке новых форм работы с учащимися ДШИ. Задачи и пути работы по раскрытию и преумножению творческого потенциала детей, создание личностной зоны успеха индивидуально каждого ребенка реализуются в новых условиях дистанционной работы.

В группе родителей и детей класса фортепиано в соцсетях мы проводим различные мероприятия или так называемые «странички» детского творчества. «Странички» включают в себя не только снятые на видео вокальные или инструментальные номера, но и другие виды деятельности, каким-либо образом связанные с музыкальным искусством или искусством

вообще. Например: фото иллюстраций детей к музыкальным пьесам, чтение стихов под музыку, сбор информации и изучение творчества знаменитых музыкантов, художественно-исторических памятников мирового культурного наследия.

Школа искусств в поселке – один из немногих очагов культуры. Поэтому роль и задачи школы становятся намного шире: не просто музыкальное образование, а художественное, социально-культурное воспитание.

Гибкая структура ДШИ очень удобна для сельской школы. Имея двуединую цель – подготовка будущих профессионалов и любителей музыки, ДШИ имеет статус как образовательного, так и музыкально-просветительского учреждения.

Принимая во внимание такие особенности поселков как отдаленность от районного и окружного центров, жизненный уклад селян, часто материальные затруднения, педагоги школы искусств стремятся к преобразованиям в системе обучения музыке. Цель преобразований состоит в том, чтобы дети стремились в ДШИ, где бы они получали максимум положительных эмоций, где бы чувствовали себя защищенными, понимая, что они, дети, интересны окружающим их взрослым.

Учащиеся сельской ДШИ, как правило, выгодно отличаются от своих сверстников. Они более активны, целеустремленны, дисциплинированы, разносторонне и гармонично развиты, способны к продуктивно-творческой деятельности.

ИМПРОВИЗАЦИЯ на уроке фортепиано

Могуш Людмила Александровна,
преподаватель,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств города Югорска»,
г. Югорск

Для того, чтобы воспитать творческую личность, необходим комплексный подход. Развитие разносторонней гармоничной личности возможно при условии единства духовного, художественного и мировоззренческого начала. Огромное значение творчества заключается не только в результате, но и в самом творческом процессе.

Творчество – это тот путь, который может помочь ребёнку в дальнейшем стать разносторонней личностью. Это в полной мере относится к импровизации. Развитие творческих умений в восприятии, сочинении, импровизации – вот та главная цель, которую я понимаю под развитием творческого начала. Этим определяется актуальность избранной мною темы.

Так как предмет импровизации является довольно редким в музыкальных школах, преподаватель целью урока ставит распространение опыта в этом направлении.

Импровизация позволяет выйти за общеустановленные рамки усвоения материала, стимулирует у детей интерес к приобретению дополнительных знаний, расширяет их кругозор, пробуждает творческий потенциал. На уроках ученик приобретает навыки, как инструментальной, так и вокальной импровизации. Подавляющее большинство музыкантов, воспитанных на классике, настолько привязаны к нотам и лишены своего, свободного взгляда, вернее, слышания, способности находить гармонические варианты, где каждое соприкосновение с малознакомой и даже знакомой мелодией в плане её гармонизации или же импровизации на неё, становится для них проблемой. В работе с импровизацией акцент ставится на развитие слуха (минимум нотных значков, точнее «к нотам через слух»).

Это ни в коем случае не отвергает необходимости изучения нотной грамоты, а лишь доказывает, что все пути к музыке хороши. И было бы неплохо, если бы все музыканты сочетали в

себе и хорошего академического музыканта и умели бы неплохо музицировать (импровизация, подбор по слуху, сочинение музыки). У педагогов, желающих заняться импровизацией, возникает вопрос – с чего начать? Конечно с себя! Научить может только умеющий. Но и тот, кто не умеет, может научиться! Я тоже училась этому, начиная почти с нуля, работая со своими учениками и нарабатывая приёмы, при помощи которых можно как можно быстрее научить ребёнка творить. Процесс такой наработки никогда не останавливается. Методом проб и ошибок выявляются приёмы, с помощью которых врождённый дар любого ребёнка импровизировать приспособляется к новым условиям (все дети умеют импровизировать, то есть они играют с игрушками, придумывая различные ситуации). А мы их учим играть с мотивами, интервалами, аккордами и так далее, постепенно приспособляя к определённому инструменту.

В музыкальную школу ученики поступают с разной музыкальной подготовкой или без подготовки. Для детей, не имеющих подготовку, упражнения на фортепиано даются по минимуму. Больше внимания желательно уделять вокальной импровизации (сочинение песен, импровизация голосом под стили синтезатора или аккомпанемент преподавателя). С учениками, владеющими в той или иной мере инструментом, начальный этап обучения проходит быстро, а с иными детьми – очень быстро. Учитываются и природные способности ребёнка – чувство ритма, музыкальная память, музыкальный слух. Если такие способности слабые и инструментом не владеет, то начальный этап сильно растягивается. Методы обучения импровизации должны подстраиваться под ребёнка, а не ребёнок под методы.

Главное правило – урок должен быть интересным, разнообразным (а желательно и весёлым), как для ребёнка, так и для самого учителя.

Важнейшим фактором, позволяющим добиваться ощутимых результатов, является **психологический климат** на уроке. Это должны быть предельно доверительные отношения (на равных). Только чувствуя себя свободно и расковано, ребёнок сможет импровизировать сначала в классе, а потом и на публике. В это состояние сиюминутного творчества нужно научить входить как можно быстрее, а этому и способствуют отношения между учителем и учеником.

Функциональная импровизация

С первых уроков ребёнок знакомится с **функциональной** импровизацией. Это импровизация на определённые последовательности аккордов. Проверка его творческих способностей осуществляется при помощи следующего упражнения – учитель исполняет в размере 2/4 (можно исполнять в размере 3/4 и 4/4) последовательность аккордов:

C₊₇ - Am 7 - Dm7 - G7

ДО₊₇ - ЛЯ m7 - РЕ m7 - СОЛЬ7

I₊₇ - VI 7 - II_{m7} - V7

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

А задача ребёнка исполнять (сочинять) разные мотивы по белым клавишам (просто перебирать, буквально одним пальцем, только белые клавиши, так как мы находимся в До мажоре). Обычно получается у всех, у детей и у взрослых, и с первого урока. А если и возникают

какие-либо заминки, то учитель помогает – импровизирует, чередуясь с учеником (мотив исполняет ученик, другой мотив – учитель – своеобразный обмен опытом). Это упражнение позволяет сразу показать учителю музыкальность, ритмичность ученика, его способность придумывать. Обычно импровизация получается с первого урока и очень радует как ученика, так и учителя. Использовать эту последовательность аккордов можно в любой тональности, но в импровизации мы учитываем ключевые знаки. Если мы импровизируем в Ре мажоре, то импровизация строится по всем белым, кроме ноты Фа и ноты До. Это заранее обговаривается с учеником. Дети начинают хорошо ориентироваться в тональностях.

Пример первого урока

(ученик может быть без музыкальной подготовки)

Учитель:

Приготовь один пальчик (2-ой)! Сейчас я буду тебе играть красивые аккорды, а ты нажимай разные клавиши. Нам нужны нотки и длинные, и короткие, и в первой, и во второй октавах. Начинаем! (Учитель играет, а ребёнок импровизирует, но у него получается не ритмично и не логично).

А давай я начну мелодию, а ты продолжишь на тех же клавишах и старайся повторять мои ритмы.

А если играть нотки последовательно друг за другом, то получится лучше! Избегай больших скачков в мелодии, ведь то, что удобно спеть голосом, то лучше слушается. Мелодии должны быть простые, чтобы хорошо запоминались слушателем, тогда они ему понравятся (обычно ученик старается нажать очень много звуков, получается «суета»). А давай делать остановки на длинных звуках, чтобы наш слушатель смог «переварить» то, что ты наиграл!

Ребёнку постоянно напоминают, что он играет для слушателя. Если ребёнок будет играть не интересно, то и слушателю будет неинтересно. На уроках постоянно говорится о том «энергетическом посыле», который должен исходить от ученика – исполнителя.

Если ты получаешь удовольствие от своей игры, то и слушатель тебя будет слушать внимательно и с удовольствием, а если ты боишься и не делишься своей «энергией», то мелодии получатся корявые и не «вкусные» и слушатель зашуршит фантиками, затоскует и не будет тебя слушать».

Также можно использовать ритмические карточки, на которых написаны длительности или короткие ритмические рисунки, из которых можно составлять ритмическую импровизацию и потом играть по белым клавишам свои импровизации, используя эти ритмы, так как часто возникает проблема именно из-за ритма. Поначалу ребенок играет один и тот же ритм.

Пример ритмических рисунков:

№1

№2

Можно придумать на эти ритмы фразы:

1. «ДА-ВАЙ, ПОИГРАЙ! ПОИМПРОВИЗИ-РУЙ!»
2. «РАЗ, ДВА, ТРИ! РАЗ, ДВА, ТРИ! ПО-ИГ-РАЮ Я!»

Пусть ребенок придумает свои слова и сочиняет мелодию, напевая.

Если это упражнение вы показываете старшему ученику, и он уже хорошо владеет левой рукой, то не спешите предлагать ему играть вместе руками, так как аккомпанемент должен исполняться автоматически, чтобы импровизация получилась более интересной

и свободной. Для этого вы можете потренироваться так – ученик импровизирует, а вы аккомпанируете и потом вы меняетесь местами. Это полезно, так как ученик, исполняя партию левой руки, решает 2 задачи – доводит левую руку до автоматизма и перенимает опыт педагога, который показывает все разнообразие импровизации.

Удобна для импровизации такая последовательность аккордов:

Мелодию также играем по звукам До мажора.

Более взрослые ученики импровизируют эту же последовательность с уменьшёнными септаккордами, но в импровизации уже нужно учитывать появляющиеся знаки альтерации и если в аккорде появляются такие знаки, то в мелодии также надо нажимать эти ноты:

C+7	C#07	Dm7	D#07	E m7	E07	Dm7	G7
I+7	I#07	II m7	II#07	III m7	III07	II m7	V7

Чтобы аккомпанемент не звучал громоздко можно аккорды разложить:

Учимся играть аккорды в тесном расположении.

Сначала на уже известную нам последовательность аккордов:

Затем импровизируем на следующую последовательность аккордов «ЗОЛОТАЯ СЕКВЕНЦИЯ»:

Предлагаю 2 расширенные последовательности аккордов на уже знакомые нам 4 аккорда:

C+7 A m7 D m7 G7 C+7 A m7 D m7 G7

5 E m7 A7 D m7 G7 E m7 A7 D m7 G7

Предлагаю для импровизации еще один красивый аккомпанемент.

В правой руке мы импровизируем только по этим нотам и еще можно импровизировать по блюзовой гамме ЛЯ. О ней рассказано будет позже.

C+7 A m7 D m7 G7 C+7 A m7 D m7 E7

5 A m7 F+7 G7 E m7 A7 D m7 G7

Ученику предлагаются самые разные последовательности аккордов и не сложные музыкальные темы («Осенние листья» Жозефа Косма, «Пассакалия» Генделя и др.)

Осенние листья

Тема для импровизации
Theme for improvisation

Autumn leaves

Дж. Косма
J. Kosma

Пассакалия

TEMA
THEME

Passacalia

Гендель
Handel

The first system of the musical score, measures 1-5. It features a treble and bass clef with a 4/4 time signature. The melody in the treble clef begins with a quarter rest, followed by eighth and sixteenth notes. The bass clef provides a steady accompaniment of eighth notes.

The second system of the musical score, measures 6-10. The melody continues in the treble clef, showing a key signature change to one sharp (F#) in measure 8. The bass clef accompaniment remains consistent.

Варианты

Variations

The first variation, measures 10-14. The treble clef melody is marked "1 вариант variant". It features a more active melodic line with eighth and sixteenth notes. The bass clef accompaniment continues with eighth notes.

The second and third variations, measures 15-19. The treble clef melody is marked "3 вариант variant" and "4 вариант variant". The variations show further melodic development and rhythmic changes. The bass clef accompaniment remains steady.

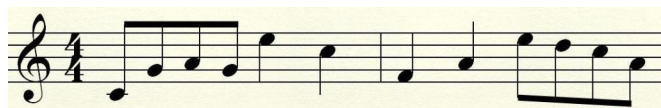
The fifth variation, measures 20-23. The treble clef melody is marked "5 вариант variant". It concludes with a final cadence. The bass clef accompaniment continues with eighth notes.

Что можно использовать в своей импровизации?

1. Простые мотивы без интервальных скачков:

2. Простые мотивы с интервальными скачками:

3. Гаммаобразные пассажи:

4. Триоли:

5. Арпеджио.

Обыгрываем тот аккорд, который в данный момент исполняется в левой руке:

Мелизмы (форшлагги, морденты всех видов, группетто, трель, тремоло, арпеджато, глиссандо). Но нельзя перегружать мелодию украшениями. Нужно добавлять их в меру. Это обговаривается перед импровизацией:

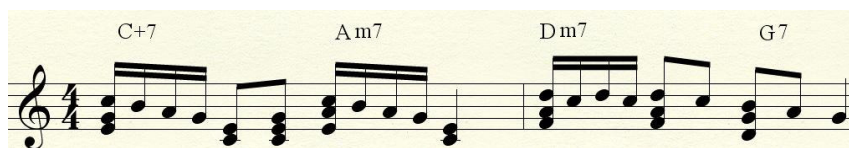
6. Интервалы.

Обогащаем мелодию интервалами. Ориентируемся по аккордам. То есть, подставляем нижний звук в мелодии тот, который есть в аккорде в тот момент:

7. Аккорды.

Когда мы вводим аккорды в импровизацию, то нужно ориентироваться по аккордам левой руки:

8. Хроматическая гамма.

В импровизацию можно вводить как небольшие пассажи, так и длинные хроматические «куски». Все зависит от замысла автора:

9. Пунктирный ритм, Синкопы: audio 24

Подведем итог!

Если мы введем в нашу импровизацию вышеперечисленные элементы, то импровизация обречена на успех. Не забывайте о развитии, о кульминации. Ваша импровизация должна напоминать интересный рассказ или остросюжетный фильм. Но вы можете импровизировать так, как вам угодно. Это ваше произведение и, главное, вы должны получать удовольствие от свободы, от красоты неожиданных мелодий.

Музыкальное образование детей в России и за рубежом

Муллахметова Екатерина Геннадьевна,
преподаватель,
Бюджетное учреждение «Колледж-интернат
Центр искусств для одаренных детей Севера»,
г. Ханты-Мансийск

В статье рассматривается, как организовано музыкальное образование детей в таких странах как: Италия, Великобритания, Германия, Америка, Греция. Сделаны попытки проанализировать, что из этого можно было бы применить в России для развития музыкальной педагогики.

С английского языка слово «driver» переводится как «проводник». В действительности, драйвер – это некий посредник между системой и устройством. Драйвер нужен для того, чтобы запустить устройство к работе. Применимо к музыкальному образованию, это некий толчок к

развитию. У каждого времени свои особенности, свои драйверы. Рассмотрим, как в реальности нашего времени проходит музыкальное образование детей в России и за рубежом.

К достоинствам музыкального образования в России можно отнести его фундаментальность и верность традициям. Россия исторически представляет миру музыкантов высокого уровня. Неоспоримым плюсом, и возможно главным фактором в этом вопросе является то, что профессиональная система музыкального образования предоставляется совершенно бесплатно на всех ступенях обучения. Практически каждый желающий, пройдя конкурс на поступление в музыкальную школу, причем где-то конкуренция высокая, а где-то прослушиваний нет вообще, может получить бесплатное музыкальное образование, и заниматься с квалифицированными специалистами по программам, соответствующим федеральным государственным требованиям. А вот чтобы заниматься, так сказать, для себя, в любом возрасте, такое удовольствие можно получить только частным образом.

В европейской системе образования всё с точностью до наоборот. В некоторых странах, например, в Италии, Великобритании, включим сюда же Америку, музыкально-эстетическое воспитание дается прямо в общеобразовательной школе, на специальных уроках, где дается базовое музыкальное образование с возможностью петь в хоре, либо играть на ансамблевом инструменте, в некоторых заведениях с опцией участия в небольшом симфоническом оркестре. В итоге ребенок может попробовать все инструменты, которые ему нравятся, параллельно развивая свой слух и совершенствуя практические навыки. А вот заниматься на профессиональном уровне – это достаточно дорогое удовольствие. В той же Италии для этого есть два вида учреждений:

1) частные музыкальные школы, причем далеко не в каждом городе, где обучение обойдется в 100-130 евро в месяц, то есть примерно 10000 рублей;

2) консерватория – это комплексное учебное заведение, где можно начать с уровня музыкальной школы, грубо говоря, и дойти до бакалавриата. Принимают детей с 9 лет и далее, нацеленных на музыкальное образование и проявляющих способности к этому.

В Германии есть музыкальные школы, они платные и выглядят так: никаких вступительных испытаний, никаких ограничений, что и в какие сроки играть, никаких экзаменов и никаких ограничений по возрасту! Индивидуальный урок – 1 раз в неделю, в зависимости от суммы, которую семья ученика готова на это потратить: 30, 45 или 60 минут. И это всё! Никаких сольфеджио, музыкальных литератур, оркестров и общих фортепиано! Те, кто хочет обучаться музыке дальше, после окончания общеобразовательной школы, подают документы в Высшую школу музыки. При вступительных экзаменах надо выдержать испытания по сольфеджио, специальности и общему фортепиано. Поступить туда можно только если подготавливаться к вступительным экзаменам с компетентными специалистами частным образом.

В Англии распространены недорогие районные музыкальные центры, куда принимают без экзаменов, где предлагают ансамблевые занятия в маленьких группах до 10 человек. Программы обучения могут сильно отличаться друг от друга. Контроля успеваемости, как и переводных экзаменов, не проводится. Зато есть контролирующие органы на государственном уровне, которые занимаются исключительно приемом экзаменов. В данные центры приема экзаменов может прийти любой ребенок, независимо от того, где и как он обучался, и попробовать свои силы в прохождении аттестации, после которой ему присуждают определённый уровень владения инструментом. Всего 8 уровней, где 8 – высший, дающий право поступления в специализированное музыкальное заведение.

Подобного рода система контролирующих органов, которые присваивают определенный уровень, есть и в Америке. У них также несколько уровней, а сам экзамен проходит по 2 направлениям: по исполнению и по теории музыки. В США также развита система частного музыкального образования, где каждый преподаватель может работать по своим собственным нерегламентированным программам, которые очень сильно отличаются друг от друга. Здесь всё зависит от запроса родителей: для одних важно найти педагога, умеющего позитивно развлекать ребенка на протяжении получасового урока, для других - важную роль играет качество обучения и реализация амбициозных планов, включающих победы детей на конкурсах, выступления в Карнеги-холл. Еще одна особенность частного музыкального образования в США проявляется в том, что каждый преподаватель какого-либо инструмента берет на себя весь спектр музыкальной

подготовки учащегося – и исполнительский, и теоретический. Уроки по фортепиано, например, проходят обычно лишь раз в неделю (по 30 или 45 минут). И на этом занятии преподаватель должен успевать объяснять еще теоретический материал.

Если какой-либо учащийся проявляет способности к музыке и хочет получать обучение по музыкальной специальности, то после средней школы перед ним открывается широкий выбор возможностей, ограниченный только степенью платежеспособности его семьи. При этом, в США всегда существует возможность получения разного рода стипендий и пособий, покрывающих, когда четверть, когда половину, а когда и сто процентов платы за обучение. Разнообразные высшие музыкальные учебные заведения в США предоставляют три уровня образования: первые четыре года образования, завершающиеся получением степени бакалавра музыки. Еще два года обучения, после которых присваивается степень магистра музыки, некий аналог магистратуры. И примерный аналог нашей аспирантуры, которая заканчивается присвоением – после трех лет обучения – не кандидатского, а докторского звания.

Я связалась с коллегой, которая сейчас проживает в Греции, и она рассказала, что в их общеобразовательной школе нет никаких музыкальных кружков. В платных частных общеобразовательных школах, которые у них достаточно распространены, за отдельную плату есть музыкальные кружки. А те, кто решил получить музыкальное образование, получает его в специальном заведении – ODIO, которое есть почти во всех городах. Сюда ребенок ходит отдельно от основного образования. Оно предлагает детям музыкальное образование начиная с нуля и до окончания высшей ступени. Срок обучения занимает минимум 12 лет, этот срок может легко растягиваться, если студент желает сделать перерыв, а потом восстановиться вновь. Программа достаточно четко прописана, требования регламентированы, экзамены есть. Все удовольствие стоит немалых плат.

Таким образом мы видим, что Европа дает многоуровневое развитие, соответствующее каждому возрасту, каждому ребёнку, включая гиперактивных детей, детей со слабым уровнем развития. Делаем вывод, что в европейской системе образования ценят музыкальную подготовку, стараются развить ребенка, в первую очередь раскрывая его природные творческие способности. А те, кто решит развиваться еще и технически, делают этот выбор осознанно и материально вкладываются в знания, которые получают. В России так заведено, что государство музыкой предлагает заниматься профессионально, на самом высоком уровне. Средний, любительский уровень для того, чтобы попробовать, пощупать – отсутствует. При всех плюсах нашего бюджетного образования, есть проблема в том, что в России «занятия» музыкой как для педагогов общеобразовательных школ, так и для родителей – это «отвлечение» от основного, «необходимого» базового образования. В этом, на мой взгляд, главное противоречие: понимание второстепенности музыкального образования в массовой школе и одновременно его первостепенности в понимании преподавателей музыкальных школ. За рубежом уроки музыки и специального инструмента присутствуют не только в системе дополнительного, но и общего образования. Ребенок еще в основной школе может попробовать себя в этой области и понять что-то про себя. Было бы хорошо смешать эти две системы. В российскую систему добавить доступности музыкального образования для всех именно в общеобразовательных школах. И оставить наши музыкальные школы с высокопрофессиональными кадрами и качественным образованием для тех, кто делает выбор в пользу музыкального образования осознанно. Мы же в настоящем времени сталкиваемся с такими учащимися и родителями, которые не до конца понимают, что музыкальная школа – это тоже школа, и относятся к музыкальному образованию как к очередному кружку. Ведь некоторые приходят с целью просто научиться играть для себя. Но потом приходит понимание, что это две совершенно разные вещи – играть для себя и учиться в музыкальной школе. В этом случае хорошим решением для таких учащихся может стать предоставление опции выбора хотя бы одного произведения в год самостоятельно, то есть вместе с учителем подбирать те произведения, которые хочется играть учащемуся, а не те, которые навязаны системой.

Можно сделать вывод, что реальность такова: наша подготовка – лучшая в мире, однако есть проблема в потребности в новаторских подходах к начальному музыкальному обучению. Достижение этой цели возможно на основе использования актуальных педагогических инноваций, что и выступит неким драйвером. Одним из решений проблемы может стать

внедрение совместных проектов, в рамках партнерского сотрудничества музыкальной и общеобразовательной школ, с целью воспитания гармоничной, уверенной в себе личности и всесторонне развитого человека, и послужит драйвером развития музыкальной педагогики.

Список литературы:

1. Альтман Г. С. Музыкальное образование в России и за рубежом: к проблеме этнопедагогических основ музыкального образования. – Педагогика. Вопросы теории и практики: Тамбов: Грамота, 2017. – № 4.
1. Бодина Е. А. Современный опыт и тенденции развития музыкального образования в России и за рубежом // Перспективы исследования современных проблем педагогики: сборник материалов конференции Института культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ: коллективная монография. М.: Экон-информ, 2017.
2. Гляйм В. Сравнение систем музыкального образования в Германии и России (Электронный ресурс) – Режим доступа: <https://valeria-gleim.com/>.
3. Гуревич Е. Музыкальное воспитание и образование на немецких землях. – М.: «Просвещение», 1991.
4. Как учат музыке за рубежом. – М.: Классика – XXI, 2009.
5. Википедия. Свободная энциклопедия. (Электронный ресурс).

Трансформация музыкального образования в соответствии с запросами современной семьи

Найденова Татьяна Витальевна,
преподаватель,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств города Югорска»,
г. Югорск

Проблема международной интеграции национальных образовательных стандартов актуальна для системы музыкального образования в той же степени, что и для любой другой отрасли образования.

Вплоть до середины 80-х годов XX в. отечественная система дополнительного музыкального образования базировалась на конкурсном отборе музыкально одаренных учащихся. Для многих учащихся обучение в музыкальной школе могло стать основой будущего профессионального самоопределения. В настоящее время дополнительное музыкальное образование могут получить все желающие. Детское музыкальное образование устойчиво востребуется родителями на рынке образовательных услуг. Однако для значительного числа учащихся профессионально ориентированные стандарты музыкального образования оказываются чрезмерно сложными.

Значительную роль в трансформации стандартов дополнительного музыкального образования играют родители учащихся, выступающие в роли его заказчиков.

В настоящее время большинство родителей мотивирует выбор музыкального образования задачами общего развития ребенка. При этом родители отстаивают право каждого человека учиться музыке «для себя», иными словами – выбирать уровень образовательных стандартов в соответствии со своими потребностями и возможностями. В этой связи образовательным учреждениям приходится отработать механизмы гибкого перехода учащихся, возможности

которых объективно не соответствуют уровню профессионально ориентированных образовательных стандартов, на облегченный вариант музыкального образования в соответствии с индивидуальными запросами.

Не исключается и возможность перехода учащихся на повышенный уровень музыкального образования в дальнейшем, при появлении с годами подлинного интереса к музыкальному искусству и музыкальной профессии.

Итак, одним из субъектов образовательной среды является семья ребенка! Образовательная среда предполагает проявление некоторой активности и инициативности родителей. Одним из проявлений такой активности могут быть их образовательные запросы. Зачастую родители с большим трудом могут четко сформулировать свои пожелания (или требования) к системе образования или к конкретному образовательному учреждению (преподавателю), однако в реальности такой запрос всегда имеется. Практика сегодняшнего дня показывает, что большинство конфликтов (скрытых или явных) между семьей и школой происходит именно от того, что деятельность образовательного учреждения (преподавателя) не соответствует ожиданиям родителей, а сами ожидания рождаются на почве дезориентации родителей в современном образовательном поле. Однако сегодня, когда система образования все больше зависит от родителей, изучение образовательных запросов семьи (далее – ОЗС) становится не только важной частью всего педагогического процесса, но даже его фундаментом.

Иногда стороны настолько «не совпадают» в своих трактовках педагогических понятий и критериях оценки, что не могут выстроить не только общую стратегию образовательной деятельности, но даже сам диалог.

Что дает изучение ОЗС преподавателю?

- Возможность выстраивать *индивидуальный образовательный маршрут ребенка*.
- Возможность выстраивать свою *программу деятельности*.
- Позволяет откорректировать педагогические *цели и способы* их достижения.
- Помогает повысить *удовлетворенность родителей* качеством образования.
- Дает возможность учитывать семью как *ресурс для совместного развития*.

Рассматривая семью как образовательную систему, из которой ребенок приходит к нам, необходимо знать не только ее состав, но и основные характеристики, а также качество внутрисемейных связей, существенно влияющих (или способных повлиять) на качество образовательного процесса.

Технология изучения ОЗС.

При изучении членов семьи важно ответить на три главных вопроса:

1. Кто они?

(*Социально-педагогическая характеристика* – уровень образования, профессия, жизненные ценности, способы взаимодействия с другими, основные проблемы и т. д.). *Уровень психолого-педагогической компетентности*.

2. Что хотят?

Цели, запросы, отношение к ОУ (преподавателю).

3. Что могут?

Какими ресурсами обладает каждый член семьи (материальными, интеллектуальными, временными, педагогическими, психологическими и т. д.).

Основные принципы развития образовательного потенциала семьи:

- *Инициативность преподавателя* (как более компетентного в этой сфере субъекта).
- *Проективность* (необходимо делать любую работу продуманной).
- *Открытость* (включение всех субъектов образовательного процесса).
- *Мониторинг* (отслеживание результатов и обратная связь).
- *Посильность нагрузки* (адекватность требований, достижимость результатов).
- *Добровольность* (исключение авторитарных способов взаимодействия с семьей).
- *Вариативность* (возможность выбора образовательной траектории, форм и методов сотрудничества).

При проектировании сотрудничества с родителями складывается как минимум два направления:

1) работа, направленная на помощь родителям и развитие определенных умений (качеств) у детей;

2) работа, направленная на получение помощи от семьи.

Если эти направления выстроены грамотно и находятся во взаимосвязи, можно говорить о том, что система существует, и что ресурсы семьи используются максимально.

Итак, основной запрос семьи – успешность его ребенка. Часто процесс музыкального обучения солиста дети считают трудным, неинтересным. Хочется играть легкие, не программные, современные произведения. В связи с этим возникает необходимость внедрения новых подходов к преподаванию предмета фортепиано, варьирование процесса обучения. Одной из форм является ансамблевое музицирование. Интерес учащихся к ансамблевому музицированию позволяет развивать весь комплекс музыкальных способностей. Ансамблевое музицирование способствует стабильности публичных выступлений!

Совместное музицирование вызывает у учащегося интерес, а, как известно, мотивация является и мощным стимулом в работе. Испытав радость успешных выступлений в ансамбле, учащийся начинает более комфортно чувствовать себя и в качестве исполнителя – солиста.

В качестве примера приведу проект «День добрых дел», онлайн – концерт 2 учащихся. Такой день по традиции отмечается ежегодно 15 марта.

Придерживаясь **основных принципов образовательного потенциала семьи**:

1. Возникла идея. 2. Был написан сценарий. 3. Выбран актуальный для сценария репертуар (Ребята исполняли пьесы сольно и в ансамбле). 4. Были подключены родители учеников: корректировка сценария, выбор стихов, определение формата съемок (съемки в школе, в домашних условиях), помощь в монтаже и т.д. В итоге получилась совместная плодотворная работа.

Такой формат работы особенно актуален в последнее время, он удовлетворяет запросы семьи и является драйвером развития музыкального образования. Ведь мы живем в современном обществе, в эпоху цифровизации, современное поколение детей – это цифровое поколение. Без социальных сетей не обходится практически ни одна семья. Такой онлайн - концерт семья с успехом может продемонстрировать на различных площадках интернета. И сайт образовательной организации тоже демонстрирует родителям плод деятельности их детей.

Таким образом, регулярный мониторинг ОЗС и их учет позволят преподавателю выстроить такой уровень сотрудничества, при котором могут быть максимально полно раскрыты все интересы и склонности ребенка и выстроен **индивидуальный образовательный маршрут**. Поскольку семья в настоящее время все больше становится автономной образовательной системой, необходимо выстраивать не только индивидуальный образовательный маршрут ребенка, но и **индивидуальный образовательный маршрут семьи**.

Новая реальность – некоторые методы преподавания фортепиано

Санина Зинаида Николаевна,
преподаватель,
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Советская детская школа искусств»
филиал в поселке Зеленоборский,
п. Зеленоборский

Санина Елена Николаевна,
преподаватель,
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Советская детская школа искусств»
филиал в поселке Зеленоборский,
п. Зеленоборский

*«Занятия с учеником – это творческий процесс.
Все, чему мы хотим научить, следует не диктовать,
а совместно как бы заново открывать включая
ученика в активную работу»
Е. Тимакин*

Сегодня хочется поделиться своим опытом, некоторыми методами и особенностями дистанционного обучения на фортепиано в новой реальности. Самоизоляция и та реальность, в которой мы сейчас находимся, заставила всех педагогов основного и дополнительного образования перейти на дистанционное обучение. Сначала было немного непонятно: как это будет, на каких платформах работать? Но благодаря интернету индивидуальные уроки можно проводить через разные мессенджеры: WhatsApp, Viber, а также ZOOM.

При проведении дистанционных уроков возник вопрос об организации рабочего места, для наилучшего обзора учеником преподавателя, лучшего видения игры преподавателя и ученика в процессе урока. Некоторые ученики самостоятельно смогли найти удобное место и способ установить компьютер или телефон, а также родители оказывали большую помощь в обучении и в организации учебного пространства дома. Они контролировали присутствие детей на удаленных занятиях, а также была проведена промежуточная аттестация по видео исполнением программы, которое записывали родители. Поэтому дистанционное обучение – это тесное сотрудничество учителя, ученика и родителей.

Что касается тех учеников, которые совсем недавно стали изучать предмет общее фортепиано, у них были свои сложности. Во-первых, не у всех есть дома инструмент фортепиано, конечно если дома есть синтезатор или фортепиано, то это в значительной степени облегчает проведение урока, но что бы решить эту проблему я предлагаю ученикам бумажную клавиатуру в 4 октавы. Это помогает в проведении уроков: ученик видит перед собою клавиши, может играть, к примеру, каждой рукой отдельно со счетом, отрабатывать исполнение в медленном темпе, большой минус, что при игре он не может услышать звуки и почувствовать прикосновение к клавишам, но есть и плюсы – ученик запоминает аппликатуру, клавиши и нотный текст. Во-вторых, сложность возникла в том, что некоторые ученики еще плохо ориентируются не только в октавах, но и в нотном тексте с двумя нотоносцами, в помощь ученику я предлагаю пронумеровать каждый такт произведения, что бы при игре ему было легче ориентироваться, когда я делаю какие-то замечания.

Дистанционное обучение ведется, как правило, в двух форматах – онлайн и офлайн, каждый педагог в зависимости от этапа работы над произведением, а также технических возможностей связи, может использовать любой из них. Например, на моих занятиях онлайн не всегда была возможность хорошо видеть и слышать исполнение ученика, иногда подводила связь – приходилось переходить на аудио звонок, что бы качество звука улучшилось. В своей дистанционной работе применяю и уроки офлайн, которые тоже эффективны, когда ученик самостоятельно работает с видеозаписью, аудиозаписью, с заданием по нотному тексту, прослушивает лекции или видео консультации. К примеру, особенно трудно было детям, не умеющим самостоятельно сочетать свою игру со счетом вслух, у которых не сформированы навыки чтения с листа. В помощь ученику, например, в работе над ритмом, я записываю свою игру на аудио под ритмичное сопровождение метронома или другой фонограммы в том темпе, в котором ученику будет удобно все сыграть, высылаю ему эту запись, и ученик самостоятельно включает, слушает и играет под запись, отрабатывая произведение в ровном темпе. А также, делаю видео разбор трудных фрагментов произведений или непонятных ученику тактов, в помощь ему в самостоятельной работе. Параллельно высылались фото нотного текста с выделением ошибок в нотном тексте или в знаках – все это позволило учащимся наглядно увидеть свои недоработки и улучшить качество исполнения произведения.

Преимущества дистанционного обучения это – обучение в удаленных районах, обучение часто болеющих детей, в период эпидемий и плохой погоды, оно происходит в удобном темпе, в удобном месте, в удобное время. Уроки онлайн проходят в привычной обстановке, где ученик и учитель чувствуют себя комфортно, потому что находятся дома. Это очень хорошее психологическое условие для того, чтобы ученик понял материал, научился всем навыкам и умениям. Единственным недостатком удаленных занятий является отсутствие живого общения, без которого невозможно формирование полноценной личности.

Во время карантина была возможность «заглянуть» в дом к ученикам, хотя бы для того, чтобы оценить правильность посадки ребенка за инструментом. Например, ученик сидел на низком стуле без устойчивой опоры под ногами. Хотя в классе на каждом уроке мы усаживаем детей на необходимую высоту стула, ставим подставку под ноги. Как оказывается, объяснение правильных вещей в классе не гарантирует их выполнения дома. Совместными усилиями, с моей стороны и родителей, положение было исправлено, ребёнок сел правильно. Еще одна проблема, с которой я столкнулась – это расстроенный инструмент фортепиано, было предложено родителям пригласить настройщика, на что они с радостью откликнулись, и инструмент зазвучал чистыми звуками. Так что удаленные занятия во многом помогли решить и эти проблемы.

Детям, у которых не сформированы навыки самостоятельной работы, особенно в младших классах, дистанционные занятия могут быть малоэффективны, если только заниматься по нотному тексту, постоянно просить сыграть его еще и еще раз трудные места произведения, или играть со счетом, что для него может быть трудно и где-то не понятно. Поэтому при проведении урока необходима смена вида деятельности. Я применяю следующее: показываю картинки с ритмическими рисунками, а ученик прохлопывает их со счетом и в это время отдыхает от игры на инструменте, закрепляет или отрабатывает ритмический рисунок, который встречается в произведении. Так же, использую картинки с нотами в разных октавах и ключах, ученик называет ноты и показывает их на инструменте. Это помогает хорошо запомнить ноты на нотном стане и на клавиатуре. Еще детям нравится прослушивание и угадывание мелодий. Применяю работу с ребусами, а также рисование – дети рисуют рисунки на сюжет исполняемого произведения. В работе над произведением, мне помогают презентации, аудиозаписи, подготавливаю картинки и интересный рассказ об авторе и произведении. Так же записываю подробный видео разбор с комментарием трудных или непонятных ученику тактов. Все эти методы помогают мне в работе в новой реальности, в преодолении трудностей в дистанционном обучении, в мотивировании учеников к самостоятельным занятиям дома.

И наконец, использование дистанционной работы в педагогической практике, дает возможность разнообразить и обновить используемые учебные материалы, организовать учебную деятельность учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, благодаря чему для учителя и ученика – обучение становится радостнее и увлекательнее.

История «драйверов» музыкального образования России

Синёва Светлана Львовна,
преподаватель,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств города Югорска»,
г. Югорск

Система музыкального образования, взрастившая плеяду выдающихся деятелей искусства и культуры с мировым именем, складывалась не одно столетие. Она имеет ярко выраженные национальные особенности и традиции, сохранение которых должно быть первоочередной задачей государственной политики в целом и каждого человека в отдельности. На ее формирование влияют государственные и идеологические установки, культурные устремления и потребности общества.

С одной стороны, это целостная система, отражающая смену исторических этапов развития отечественного музыкального образования, и с другой стороны – в педагогическом контексте – это очень значимая работа педагогов, музыкантов-просветителей, теоретиков, музыковедов, кто своими трудами, исследованиями, педагогической и просветительской работой способствовали развитию отечественной педагогики и формированию классической педагогической системы.

Изучение практического опыта в области общей музыкальной педагогики, с художественно-эстетическими течениями, особенностями музыкальной культуры и искусства в различные исторические эпохи, является основой для осмысления истории музыкального образования.

Что такое драйвер? Драйвер (от английского Drive – рулить). Употребляется термин обычно в смысле «нечто, запускающее что-то» или как «нечто, начинающее и обеспечивающее движение / развитие в той или иной области». Раньше были просто «точки роста», а сейчас говорят о «драйверах» как о чем-то большем, чем просто «точки» – здесь ощущается активистский смысл – драйверы как бы ещё и вытягивают за собой, а не просто двигаются сами по себе.

Пожалуй, одним из самых первых драйверов образования в России является отмена крепостного права в 1861 г., когда реформа образования могла дать элементарные знания для малограмотного населения – крестьянам. Уже тогда отмена крепостного права дала огромный толчок в изменениях системы образования Российской Империи.

В ходе изучения вопроса о «драйверах музыкального образования» получилось выявить их ряд:

- Внешние драйверы – глобальные тенденции во всех сферах человеческой деятельности, оказывающие непосредственное влияние на сферу музыкального образования.
- Производные драйверы – последствия «внешних драйверов», имеющие самостоятельное значение и актуальность для развития системы образования.
- Системные драйверы – это тенденции и установки уже сложившиеся в системе образования.
- Перспективные системные драйверы – это возможные тенденции и установки, которые можно будет с выгодой использовать для развития систем образования.
- Внутренние системные драйверы и тенденции – отражают специфику уровней образования со своими (общими и частными проблемами) для каждого уровня.

Зарождение музыкальной педагогики

Вернёмся к истории музыкального образования в России. Она знаменуется возникновением нового, светского направления. До наступления XVII столетия в России существовали два принципиально различных течения в музыке – православная певческая культура и народное творчество.

XVIII век, век «Разума и Просвещения», характеризуется сменой ориентиров в развитии музыкального искусства. Происходит разделение светской культуры и веры, при этом светская традиция имеет преобладающее значение.

XVIII век – в России происходят значительные изменения в военной, политической, социальной, культурной областях жизни, инициатором которых явился Пётр I. Особое значение в новую историческую эпоху приобретает музыка: развивается любительское музицирование. Крепостных и дворовых крестьян помещики отдают в обучение учителям музыки и пения. Молодежь обучается игре на клавесине, виоле, арфе, флейте.

В XVIII веке появляются первые заведения, в которых обучают азам музыки: музыкальные классы при Петербургской Академии художеств, Московском государственном Университете, частные музыкальные школы.

В 1830-е годы появляются вокальные пособия русских музыкантов. Основоположником школы русского вокала по праву считается великий композитор М.И. Глинка.

Братья Рубинштейны – создатели учебных заведений

История музыкального образования в России неразрывными узами соединена с именами братьев Рубинштейнов – крупнейших музыкантов и общественных деятелей своего времени. По инициативе Антона Рубинштейна в 1859 году в Петербурге было создано Русское музыкальное общество, основной целью которого стало музыкальное просветительство. Следующим шагом в 1860 году явилось открытие в Петербурге общедоступных Музыкальных классов (опять же по инициативе А. Рубинштейна). Основной целью создания классов было привлечение любителей музыки к профессиональному образованию. Несмотря на бесплатное здесь обучение, Рубинштейну удалось собрать мощный педагогический состав, который и составил впоследствии преподавательский костяк первой консерватории, открывшейся в 1862 году в Петербурге. Примеру старшего брата следовал и Николай Рубинштейн, только в Москве. По его инициативе открылось московское отделение РМО, а затем и Музыкальные классы, также явившиеся фундаментом Московской консерватории, которая открылась в 1866 году. Одним из первых профессоров консерватории стал гениальный композитор П.И. Чайковский.

История музыкального образования России в советский период

Политическая ситуация в первой половине XIX века была неустойчивой. Постепенно развивалось освободительное движение против царской власти и крепостничества. Прогрессивные силы боролись за преобразование России, за ликвидацию технико-экономической и государственной отсталости страны.

В начале XIX века зарождается фортепианная педагогика. Любительское музицирование на фортепиано культивировалось в дворянских семьях и светских салонах, что подготовило почву для профессионального исполнительства и педагогики. В это же время возникла традиция преподавания игры на музыкальном инструменте в немusicalных учебных заведениях. Например, «клавикордные классы» были открыты в Московском и Петербургском университетах, Смольном институте.

Наряду с первыми консерваториями, в конце XIX века существовали другие музыкальные учебные заведения – школы и училища, созданные по линии РМО. Также открывались частные музыкальные школы. Расширялась география музыкального образования – учебные заведения были не только в столицах, но и в Одессе, Киеве, Харькове, Твери и других крупных городах. Революция 1917 года глубоко затронула все без исключения сферы общественной жизни, и музыкальное образование в том числе. Декретом Совнаркома, Петроградская и Московская консерватории освобождались от подчинения РМО и были объявлены гуманитарными вузами. РМО в принципе перестало существовать, так же, как и Придворная певческая капелла и частные музыкальные школы. С уничтожением высоких сословий были утрачены распространенные

ранее традиции музицирования в домашнем семейном кругу и обязательного обучения музыке молодого поколения. Многие выдающиеся музыканты покинули страну. Долгие поиски и эксперименты, в конце концов, привели к реорганизации структуры музыкального образования в России. Первую ступень образовали детские музыкальные школы (с 1933 года – семилетние), вторую – училища, и третью, высшую – консерватории. Еще один положительный момент советского периода – власть давала реальную возможность обучения одарённым детям.

Современное музыкальное образование

К середине XX века в Советском союзе сформировалась система музыкального образования, и по сей день не потерявшая актуальности. Первой и общедоступной ступенью системы являются музыкальные школы. Поступить в музыкальную школу может каждый ребёнок при успешном прохождении предварительных испытаний. Профессиональное образование предполагает последовательное обучение в музыкальном училище, затем вузе. Диплом об окончании российского музыкального вуза ценится во всем мире, он свидетельствует о достойном исполнительском уровне, музыкальной и общей гуманитарной подготовке музыканта.

Заключение

Современное общество и современное образование строятся на их интересах и потребностях. С веком компьютеризации и информатизации, в образовательных учреждениях появляются классы, оборудованные специальной цифровой техникой: компьютерами, интерактивными досками и панелями, интерактивными полами, и многими другими девайсами.

Как и другие сферы жизнедеятельности человека, образование в последнее время претерпевает разные изменения. Эти изменения кардинально отличают образование XX века от образования XXI века. Данные изменения происходят благодаря мировому процессу глобализации, которая на протяжении долгого времени шагает с человечеством нога в ногу и затрагивает абсолютно любую сферу жизни человека. Так и сфера российского образования усложняется, изменяется в связи с активным переходом большинства экономик в процесс глобализации. В связи с этим возникает индикатор конкурентности в интеллектуальных полях общества.

Список литературы:

- Сайт Музыкальный класс. История музыкального образования в России: основные этапы.
URL: <https://music-education.ru/istoriya-muzykalnogo-obrazovaniya-v-rossii/>
- Международный образовательный портал. Мартиросова А. Современные драйверы развития образования. URL: <https://www.maam.ru/detskijsad/sovremnye-draivery-razvitiya-obrazovaniya.html>

Расширяя границы классического музыкального образования

Солдатова Лидия Константиновна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств города Югорска»,
г. Югорск

Музыкальное образование активно развивается: сегодня, помимо общеизвестных учебных заведений вроде Консерватории имени П. И. Чайковского и Академии музыки имени Гнесиных, существует большое количество междисциплинарных программ, частных школ и онлайн-курсов.

Мне, как представителю классического музыкального образования, интересно было выйти из зоны комфорта давно и узнать поближе новые веяния и направления в музыкальном искусстве. Может быть кто-то из вас, уважаемые коллеги, уже давно в теме, тогда интересно было-бы подискутировать на эту тему после мероприятия. А пока я хотела бы поделиться с вами тем, с чем познакомилась. И может быть, в дальнейшем мы с вами решим развивать эти направления в искусстве через дополнительные общеразвивающие программы.

Семплирование – это такая техника сочинения музыки, когда музыкант берет кусочек записанного аудио и использует в новой песне. Чтобы сделать семпл, обычно используют настоящий инструмент в духе Akai MPC (серия электронных музыкальных инструментов, разработанная Роджером Линном и производимая японской компанией Akai) или плагин (независимый программный модуль, динамически подключаемый к основной программе и предназначенный для расширения и / или использования её возможностей). Плагины обычно выполняются в виде библиотек общего пользования.

Вырезанные части песен обычно закольцовываются и обрабатываются эффектами, часто до неузнаваемости.

Семплинг появился в 80-90-е годы в хип-хопе и танцевальной музыке.

Сегодня метод используется везде – от рэпа, R&B, кантри до современных академических произведений. Хотя некоторые критики к приему относились скептически – на «Грэмми» номинировать песни с семплами стало можно только недавно.

Семплинг применяет столько продюсеров, что чистый от этого жанр музыки уже не найти.

Запись собственных семплов самый аутентичный способ семплирования. Включаете рекордер или диктофон и записываете звуки окружающей среды. Если вы играете на каком-либо инструменте, попробуйте записывать фразы на нем в аудиоинтерфейс, которые вы дальше сможете самыми разными способами редактировать. Инструментальный хип-хоп делается чаще всего с применением собственных семплов.

Саунд-дизайн (звук; проектирование, конструкция) – творческая сфера деятельности, основой которой является работа со звуком. Мы постоянно окружены звуками: повседневные дела, кино, телевидение или радиовещание. Звук и Звуковое оформление – это одна из важнейших частей нашего восприятия окружающей среды, нашей картины мира, является неотъемлемой частью любого кинофильма, рекламного видеоролика, презентации или клипа.

С помощью диалогов, специально подобранного музыкального фона, звуковых спецэффектов и других приемов, создается отношение к конкретному продукту и его дальнейшее понимание и восприятие. Весь этот процесс в профессиональной среде называется саунд-дизайн. Для начала важно понять отличие музыки и звука. Звук – всеобъемлющее понятие, в которое как раз входят и музыка, и шумы, и речь. Работа со звуком – это отдельная форма искусства. А саунд-дизайнер – экспериментатор, изобретатель, который исследует звуковое пространство и ищет принципиально новые решения. Роль саунд-дизайнера сильно недооценена: обычные люди даже не замечают плодов работы профессионалов. Это происходит из-за неосведомленности. Саунд-дизайнер прикладывает руку ко многим будничным вещам и явлениям, о которых мы не

задумываемся. Звуки оружия в кино, озвучка сайтов и мобильных приложений, звуковое сопровождение объявлений в метро и на вокзалах, озвучка выставок и прочее – всё это работа саунд-дизайнера. Сегодня есть много вариантов получения навыков: от обучающих видео на YouTube до высшего образования. Например, во ВГИК и Институте Телевидения и Радиовещания специалистов готовят уже более 15 лет. Профессия саунд-дизайнера напрямую связана с технологиями, которые постоянно меняются и совершенствуются. Примерами этого направления в творчестве мы с вами слышим ежедневно большое количество. И лучшая работа саунд-дизайнера – это тогда, когда его работу не слышно, а озвучивание гармонично сочетается с видеорядом.

Саунд-арт (звук; искусство) – это все, что касается работы со звуком, и в этом смысле он шире, чем музыка. Музыка может быть внутри. Это может быть вообще все что угодно – начиная от саундскейпа (звукового ландшафта) и заканчивая архитектурным сооружением, который создается специально для прослушивания определенного типа музыки.

Это смешение искусства. Для художника необязательно быть музыкантом. Все, что делается в звуковом искусстве, затрагивает физику звука, особенности его восприятия. Этим занимается, например, психоакустика.

Музыкальное образование в этом направлении искусства часто мешает, потому что учит мыслить в тональном режиме – перестроиться на что-то экспериментальное может быть сложно. Музыка и саунд-арт, конечно, связаны, и тут вопрос в том, что считать музыкой. Композитор Эдгар Варез, например, говорил, что музыка – это организованный звук. Поэтому второй вопрос – как звук будет организован. В саунд-арте он может быть любым. Это могут быть звуки музыкального инструмента, а могут быть и записи, которые мы сделали на рекордер.

Классика экспериментальной музыки, например, «гудковая» симфония Арсения Авраамова (Авраамов – один из представителей советского авангарда 1920-х годов, пытавшихся объединить искусство и технологию, создать единое звуко-цветовое искусство).

Это музыка, которая создается не абстрактными нотами, не имитирует меседж (сообщение, прямое или закамуфлированное послание, транслируемое от произносящего его коммуникатора – слушающему), идею или задачу. Она сама является этой идеей. В «гудковой» симфонии гимн индустриальному миру создается не имитацией звуков индустрии, а самими звуками индустриального мира. Мы можем «сыграть» это только на настоящем промышленном производстве. Все началось с «игры» на звуках окружающей среды меседж дальше эти идеи художники используют по-разному. Для создания работ на первом этапе нужно не так много, можно начинать с записи звуков – для этого подойдет диктофон, который есть в каждом телефоне.

После записи идет редактирование – записи можно нарезать, растягивать, используя те же методы, которые используются в электроакустической музыке, например, в работах Бернара Пармеджани.

Можно пойти и дальше – сделать свой синтезатор или взять готовое устройство и играть на инструментах с помощью альфа-волн вашего мозга, как это делал Элвин Люсье. И это не так страшно, как кажется! Следующий вопрос – как это показывать. Если речь о многоканальной инсталляции, то понадобится звуковая карта, колонки и компьютер.

Подведу итог. Новые явления в музыкальном искусстве на самом деле не так уж и новы. Но до сегодняшнего дня в глубинке, в нашей школе, вообще не развиваются. А тем временем в нашем городе наверняка есть молодёжь, которая бы занималась этими направлениями в искусстве. Мне бы очень хотелось, чтобы молодые преподаватели проявили интерес. Мы можем объединить наши усилия и для начала направить их на обучение.

Сборник статей межмуниципальной
научно-практической конференции

**«Музыкальная педагогика в новой реальности:
драйверы развития, возможности, решения»**

16.02.2022

Выпускающий редактор Е. С. Трапезникова
Ответственные редакторы Л. А. Могущ, Е. С. Трапезникова
Подготовка оригинал-макета Е. С. Трапезникова

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств города Югорска»
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, город Югорск, улица 40 лет Победы, дом 12
Телефон 8(34675) 2-37-82
Адрес сайта: <https://artschoolugorsk.ru/>
E-mail: hudogka2010@yandex.ru