МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»

Тема опыта:

 « Использование методов художественно-педагогической драматургии и погружения на уроках музыки в начальных классах как наиболее соответствующих специфике творческого предмета»

Из опыта работы

учителя музыки

МБОУ СОШ №3

 Филатовой

 Ольги Федоровны

 г. Балахна

2014-2015уч. год

Содержание стр.

1. Введение. Условия возникновения и становления опыта …..3

2. Актуальность опыта ……………………………………………………………………...…3

3. Ведущая педагогическая идея………………………………………………………............4

4. Теоретическая база опыта ……………………………………………………………..........4

 5. Новизна опыта …………………………………………………………………………........6

 6. Технология опыта ……………………………………………………………………...........6

 7. Заключение………………………………………..8

 8. Библиографический список……………………………………………………………........9

1. **Введение. Условия возникновения и становления опыта**

 Если провестисоциологический опрос среди взрослого и подросткового населения по следующим пунктам: как часто слушаете вы классическую музыку? любите ли вы классическую музыку? что вы знаете о классическом музыкальном искусстве? – результаты нас вряд ли порадуют. В современном мире интерес и любовь к классической музыке испытывают очень немногие, за исключением, конечно, людей, занимающихся этим видом искусства на профессиональной основе. В представлении же большинства населения классическая музыка – это нечто скучное и непонятное, что навязывали когда-то в школе под лозунгом истинности и совершенства, нечто для «заумных» и «занудных» стариков в очках. «Хорошая» музыка – это «попса» - весело, энергично, заводит - или «шансон» - задушевно. Музыкальный мир современного человека узок, ограничен, примитивен. Причину этому следует видеть в кризисе общей и в частности духовной культуры, сопровождавшем тот тяжелый упадочный период в жизни нашей страны, период «общей депрессии», откуда идет детство и юность моего поколения. В общеобразовательных школах урок музыки сводился в основном записыванию текстов песен с последующим их хоровым или групповым исполнением. Иногда нам включали пластинки, и мы крутили головами и болтали о постороннем под грохот какой-нибудь симфонии или звуки чего-то «грустно-нудного» (с нашей позиции восприятия). Телевидение и радио в те времена тоже как-то забыли о классическом искусстве. Так оно и исчезло из нашей жизни. Мне повезло: моя мама позаботилась о моем музыкальном воспитании, подарив мне чудесный мир искусства звука. Я помню, как хотела поделиться своими открытиями и впечатлениями с друзьями и одноклассниками. Но когда я исполняла для них что-либо на фортепиано, единственное, что их впечатляло – это скорость движения моих пальцев по клавиатуре. Последствием таких концертов была досада: почему они не слышат, почему не чувствуют так, как я, не понимают? Сейчас одним из направлений государственной политики является возрождение и развитие духовной культуры населения, нравственных ценностей. Но воспитать культурного человека – процесс гораздо более длительный, чем написание пусть даже самых сложных и мудреных правовых актов и гениальных новаторских программ. Теперь школьники постперестроечного кризиса – сами родители, и их дети – мои ученики. Только начиная свою работу в школе и взяв за основу одну из современных программ, я натолкнулась на препятствие: с неприятным для себя чувством я заметила то же самое верченье голов и отсутствующий взгляд во время звучания музыки. Ребята слушали мой рассказ, аккуратно записывали в тетрадь необходимые понятия, но как только доходило дело до прослушивания того или иного фрагмента музыкального сочинения, их внимание рассеивалось. Но самое неприятное было слышать вопрос: «А зачем нам это?» Я сделала вывод: мои ученики «не слышат», им чуждо мое искусство, они не готовы к восприятию того, что я им преподношу. Я начала искать пути решения этого очень удручающего меня обстоятельства.

1. **Актуальность и практическая значимость опыта**

Требования к личностным и метапредметным результатам освоения общеобразовательных программ обшего образования, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом, связаны с существенными изменениями в организации учебного процесса. Современная педагогика провозгласила личностно-ориентированный подход в обучении, т.е. обучение, в процессе которого происходит становление и развитие личности человека. В наше быстро меняющееся время увеличиваются требования к творческим способностям и духовным качествам учащихся. Школа должна взрастить личность с прочными положительными ценностно-ориентационными установками, с богатым духовным миром, широким кругозором, личность толерантную, готовую к диалогу, к творческой созидающей деятельности, к самопознанию и саморазвитию. В то же время мы наблюдаем в социальной среде такие явления как падение нравственности, отсутствие духовного стержня, жестокость, неуважение людей друг к другу, господство идеи главенства силы. Уровень культуры многих семей оставляет желать лучшего: там процветают грубость нравов и сквернословие. Детям из таких семей бывает особенно трудно влиться в учебный процесс. У многих детей крайне неразвита эмоциональная сфера, язык чувств. Они не могут осознать свои чувства, не могут их выразить, что проявляется в агрессии или замкнутости. Им также бывают непонятны чувства окружающих. Дети больше конфликтуют, чем дружат. Разрозненность характеризует современный детский коллектив. Искусство, в частности музыкальное (я сейчас говорю о классическом искусстве), - это мощное средство воспитания и развития личности, его духовного мира, творческого потенциала. Музыка - это, в первую очередь, язык эмоций. Она не дает зримых образов, но учит чувствовать, переживать, заставляет мыслить, фантазировать. Искусство в ненавязчивой, но увлекательной форме наглядно показывает нам, что есть добро и зло, прекрасное и безобразное, благородное и подлое, возвышенное и низменное. Искусство устанавливает духовные ценности, дает нравственные ориентиры. Сухомлинский В.А. сказал: «Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего человека». Поэтому приобщение детей к классической культуре, классической музыке – задача необходимая, но в условиях господствующих нравов нелегкая. Педагог сам должен быть человеком творческим, гибким, всегда готовым к смене обстоятельств, неожиданным ситуациям и импровизации.

 «Наше время – это время перемен. Сейчас России нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Ведь только такие личности внесут свою лепту в развитие культуры и, тем самым, поднимут престиж страны на должный уровень».*(1)* Основы такой личности будут заложены в школе.

1. **Ведущая педагогическая идея**

Приобщение учащихся начальной школы к основам классической музыкальной культуры должно проходить в ненавязчивой и наиболее доступной им форме на основе интереса со стороны учащихся с целью формирования личности ребенка, развития его творческого начала.

1. **Теоретическая база опыта**

Решением проблемы приобщения учащихся общеобразовательных школ к основам классической музыкальной культуры занимались многие известные педагоги-музыканты, такие как Кабалевкий Д.Б., Дмитриева Л.Г., Абдуллин Э.Б., Алиев Ю.Б., Сергеева Г.П., Критская Е.Д. и др., но для меня наиболее интересными оказались работы Предтеченской Л.М. и Грановской P.M. На уроке музыки на первый план выдвигаетсяне задача управления познавательной деятельностью учащихся, азадачи воспитания личности ученика, формирования ценностных отношений средствами искусства. Однако на формирование нашего внутреннего мира оказывает влияние только то, что вызывает наш внутренний отклик, что затронуло «струны души», впечатлило, взволновало. Чувства заставляют нас в свою очередь мыслить, делать выводы, формируют нашу жизненную позицию. «Только непосредственное переживание — испытанное чувство радости, восхищения, сочувствия и т. п., — характер и сила испытанного чувства становится единственным, необходимым и достаточным основанием оценочного суждения. Не рассудок, не логический анализ, не обращение к авторитетам, а голос собственного чувства диктует человеку оценку „красиво“, или „уродливо“, или „комично“... Пережить что-либо — это значит приобщить данное явление к своей личной жизни, и, напротив, если переживание не возникло, а увиденное и услышанное оказалось только понятым, усвоенным и осмысленным, оно может остаться в памяти, но не наложит отпечаток на характер, поступки, мироощущения личности, «не внедрится в глубины сознания». *(2*) Итак, чтобы урок музыки достиг свой главной цели, процесс общения с музыкой необходимо сделать глубоко прочувствованным. Как достигнуть этого? Авторитарными методами можно заставить ребенка выучить определенный набор понятий, выполнить задания, но невозможно заставить чувствовать, любить. Опишу такую ситуацию (ситуация из жизни, ее рассказала мне одна из моих знакомых, узнав, что я преподаю музыку, и добавила, что никогда не любила этот предмет): идет урок, дети слушают, к примеру, концерт П.И. Чайковского. Вдруг одна девочка наклоняется, чтобы застегнуть расстегнувшийся ремешок туфли. Учитель в гневе. Она поднимает ребенка и начинает строго отчитывать, как смеет та вести себя столь неуважительно во время звучания гениального произведения искусства. Ребенок в слезах. «Я ненавижу музыку!» - естественная детская реакция. Такие уроки не будут иметь пользы, но нанесут вред. Можно привести в пример другую ситуацию: идет урок, скажем, по теме «Русский романс». Класс заинтересованно слушает объяснения учителя, звучит вдохновенное исполнение талантливого певца. Но вот на одной из парт начинается перешептывание, полетела на соседнюю парту чья-то записка. «Встань!» - прерывая объяснение, приказывает ребенку учитель. Ученик встает, начинает оправдываться. Все внимание класса устремлено на него. Духовность урока исчезла. Первоначальную атмосферу уже не восстановить. Урок не достигнет своей цели. Подобные досадные ситуации в моей практике возникали неоднократно. Чтобы избежать их, учителю необходимо постоянно держать внимание каждого ученика. И это внимание должно возникать без принуждения. Чтобы добиться своей цели, учителю творческого предмета необходимо овладеть умением заинтересовать, увлечь. Учитель должен быть психологом, актером и режиссером. «Значит, урок музыки как целостное педагогическое произведение должен иметь свои специфические методические особенности, которые обеспечат *на уроке* *ведущую роль организации переживаний, а затем уже получение знаний, умений и навыков.* Цель и задачи, которые поставлены перед творческий предметом и которые должен решать каждый его урок, определили важнейшее требование к методике преподавания предмета — наилучшим образом организовать *общение учащихся с шедеврами мирового искусства». (3)*

Моя сверхзадача – привить устойчивый интерес и любовь к классической музыке, донести до моих учеников, что мир классического искусства увлекателен.

Приобщение к искусству в идеале должно начинаться с рождения. «Влияние музыки на детей благотворно, и, чем раньше они начнут его испытывать на себе, тем лучше для них»,- сказал Белинский В.Г. Маленькие дети очень пластичный, податливый материал. Но, как уже было сказано выше, музыкальная культура исчезла из нашей повседневной жизни. Некоторые дети только в школе впервые встречаются с классической музыкой. У них нет необходимого опыта восприятия, они с трудом вливаются в занятие, часто отвлекаются, что не позволяет учителю создать необходимую для творческого урока атмосферу. Поэтому для меня так важен поиск педагогический методов, которые позволили бы решить поставленную сверхзадачу, особенно в работе с начальными классами. Эффективность ее решения в начальной школе будет определять всю мою дальнейшую работу с соответствующими классами в основном звене. Над решением изложенной выше проблемы я веду работу, начиная с 2012-2013 уч. года. ***Целью моего исследования является:*** поиск педагогических методов, оптимальных длярешения проблемыприобщения учащихся начальной школы к основам классической музыкальной культуры в ненавязчивой и наиболее доступной им форме на основе интереса с их стороны. ***Я имела перед собой следующие задачи:* -**изучение теоретического материала по теме; -поиск наиболее отвечающих моей цели педагогических методов; -опробирование педагогических методов на практике; -анализ их эффективности; - выводы, подведение итогов. ***Объект исследования:*** учащиеся начальных классов ***Предмет исследования:*** педагогические методы. ***Основными принципами, которыми я руководствуюсь в моей педагогической деятельности в процессе достижения поставленной цели, являются:***

* *принцип гуманистической направленности воспитания:* уважение к личности воспитанника, признание его права быть самим собой, предъявление разумных и посильных требований;
* *принцип активизации волевых сил учащегося* *через возбуждение непосредственного интереса к предмету;*
* *принцип приоритета воспитания перед обучением на уроках музыки:* первая задача учителя музыки – формирование личности, чувствующей и мыслящей, и уже затем - усвоение знаний, формирование навыков, умений;
* *принцип опоры на положительное* *в ребенке:* утверждая в учениках положительные качества, мы способствуем торможению и вытеснению негативных проявлений.
* *принцип психологической комфортности:* снятие по возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание атмосферы, которая расковывает детей, и в которой они чувствуют себя «как дома». ***Результат работы:*** в процессе работы, я открыла для себя, на мой взгляд, два самых оптимальных педагогических метода, способствующих достижению поставленной мной цели: - ***метод художественно-педагогической драматургии*** (по Предтеченской Л.М.); - ***метод погружения*** (по Грановской Р.М.) Указанные педагогические методы оказались мне наиболее близкими и наиболее соответствующими специфике творческого предмета. Работа имела положительный результат, поставленная мной цель была достигнута.

5.Новизна опыта

По традиции на уроке музыки учитель сначала рассказывает теоретическую часть, потом дети слушают музыкальное произведение, выполняют задания. Выполняется анализ содержания музыкального сочинения и его формы: характер музыки такой-то, автор хотел рассказать нам то-то, в третьей части мы слышали трели флейты, а затем пиццикато струнных, и они изображали то-то и то-то, и т.д. Не буду оспаривать необходимость такого разбора, но мне учитель в данном случае напоминает хирурга со скальпелем в руке. Пропадает целостность и непосредственность восприятия музыки, радость от этого процесса. По моим наблюдениям, детей такой разбор «по косточкам» не вдохновляет. Музыка – искусство эмоций и ее восприятие тоже должно быть, в первую очередь, эмоциональным, захватывающим. Только если будет внутренний отклик, зазвучат «струны души», ребята вновь захотят встретиться с музыкой. Для создания особой творческой атмосферы, нужны особые методы, в которых изначально заложено творческое начало.

6.Технология опыта

Цель: приобщение учащихся начальной школы к основам классической музыкальной культуры в ненавязчивой и наиболее доступной им форме.

Мои задачи:

* активизировать внимание класса через возбуждение интереса и поддерживать его стабильность;
* активизировать активность детей, желание принять участие, проявить себя на уроке;
* снять психологическое напряжение, характерное для учебного процесса, сделать общение с музыкой комфортным, желанным.

 Объект: учащиеся начальных классов

Предмет: метод художественно-педагогической драматургии и метод погружения

6.1 Метод художественно-педагогической драматургии Данный метод основан на обращении в создании урока к законам самого искусства, и прежде всего искусства драматургического. В уроке, построенном по методу художественно-педагогической драматургии, выделяется несколько этапов, вытекающих один из другого и образующих единую линию «сквозного действия» урока: с момента его начала, через развитие к его вершине и к спаду (экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка). Завершает линию «сквозного действия» урока «последействие», т.е. то впечатление, которое ребенок сохранит в себе после урока.*(4)* Очень многие темы программы «Музыка» располагают именно к использованию этого метода, особенно при изучении опер, балетов, мюзиклов и иных музыкальных сочинений, в основе которых лежит литературный сюжет. К примеру, мы знакомимся с оперой Н.А. Римского - Корсакова «Садко». Урок начинается. После орг. момента дети видят название темы урока на доске, литературный эпиграф, иллюстрацию. Тема прочитана. Включается музыка. Это может быть фрагмент увертюры или иной другой. Так уже начало урока (экспозиция) задает уроку определенный настрой, вводит школьников в его образный мир и активизирует непроизвольное внимание. Затем можно в рамках экспозиции посвятить несколько слов автору произведения, обстоятельствам сочинения произведения, постановке, но немного, чтобы дети не утратили интерес. Далее я просто рассказываю сюжет оперы, стараясь выдержать соответствующую былине стилистику языка. Завязка, развитие, кульминация и развязка уже есть в сюжете, нужно только следовать ему. Рассказ должен мыть эмоциональным, выразительным. Неожиданные изменения интонации, использование жестов, паузы, загадочность голоса, а главное живое отношение и искренняя заинтересованность самого учителя удержат внимание учеников на высоком уровне. В процессе рассказа, в узловые его моменты, как яркие иллюстрации, включаются музыкальные номера. При этом я не использую слов: «А сейчас мы послушаем…музыка рассказывает нам о … музыка рисует нам…» В этом нет необходимости. Музыка органично вплетается в контекст рассказа, и дети сами интуитивно приходят к пониманию ее содержания: что выражает или изображает музыка. И лишь затем, используя задания на выбор цвета и слов и словосочетаний из нескольких предложенных, я помогаю детям осознать и выразить в словесных конструкциях то, что они поняли интуитивно при прослушивании. Дети могут предложить и свои определения. Также в процессе рассказа я ввожу необходимые музыкальные понятия под запись. Это не нарушает целостности восприятия произведения. Главное – их не должно быть много.

Для 1-2-х классов я часто сама создаю музыкальные сказки. Технология очень проста: беру за основу народную или авторскую сказку с несложным, но увлекательным сюжетом, подбираю несколько музыкальных сочинений, контрастных по характеру и воспроизводящих эмоционально-образное содержание тех или иных моментов сюжета, и готово. Так мои «первоклашки» всегда с азартом слушают уже знакомую им с детского сада сказку про козу и семеро козлят: «…на лесной опушке в маленькой избушке жила-была матушка Коза, и было у нее семеро ребят, маленьких…(дети любят сами договаривать сказки). Избушка стояла на краю леса. Высокие мохнатые ели доставали своими макушками до неба и цеплялись за облака. Каждое утро огромное величественное и доброе солнце неспешно выплывало из-за леса и обогревало землю своими ласковыми лучами..» (звучит «Утро» Э. Грига, в момент кульминации мы «рисуем» руками поднимающееся солнце). И дальше в том же духе: для характеристики веселых игривых козлят и любящей мамы Козы – «Игра в лошадки» и «Мама» П.И. Чайковского, песенка козы – короткая попевка на нисходящих секундовых интонациях (ее можно пропеть вместе с детьми), музыкальная характеристика волка – «Кобольд» Э.Грига, стук в дверь – главная тема Симфонии №5 Л. Бетховена и т.д. Дети всегда слушают с восторгом. Развивается их эмоциональная сфера, ассоциативное мышление. Они учатся художественно-образному восприятию музыки в ненавязчивой, непринужденной форме. Развивается воображение. Иногда, когда необходимо передать колорит места, времени, в котором разворачиваются события, я использую иллюстрации. Но лучше ими не злоупотреблять. Пусть дети включают свою фантазию.

Достоинства метода: Дети всегда с удовольствием слушают такие «музыкальные сказки». Они, буквально завороженными глазами смотрят на учителя, им не терпится узнать, что же будет дальше, и учителю больше нет необходимости сражаться за внимание и дисциплину, урок проходит «на одном дыхании». Решена проблема сложности восприятия классической музыки: в сюжете сказки она воспринимается естественно и легко. Учителю нет необходимости объяснять замысел автора. Дети слушают о приключениях сказочных персонажей, сочувствуют им, радуются и переживают за них. Они проживают жизнь героев, активно задают вопросы, почему тот или иной персонаж поступил так, а не иначе, оценивают их поступки. Соучастие детей в развитии и разрешении драматургических конфликтов - наилучший способ активизировать работу чувства и мысли учащихся. Искусство воспитывает не через разум, а через чувство к разуму. И что для меня очень важно – я вижу живой эмоциональный отклик, моим ученикам нравится классическая музыка.

6.2 Метод погружения.

Подробное описание «погружения» дано P.M. Грановской. Под «погружением» она понимает «активный метод обучения с элементами релаксации, внушения и игры». В отличие от других методов обучения, в основном опирающихся на убеждение, «метод погружения в значительной мере опирается на внушение». Результатом внушения является необычайно высокая концентрация внимания и усиление (раскрепощение) творческих способностей. «Метод погружения опирается на два принципа: удовольствие и релаксацию на занятиях, единство сознательного и подсознательного». *(5)* На уроках с 1-2-ми классами, а также во внеурочной деятельности я использую принципы метода погружения. Ранее было сказано о том, что многие дети начинают общение с классической музыкой только в школе. Она непривычна для них. Мало будет толку, если я буду пытаться маленьких детей убедить в том, что это хорошая музыка и ее обязательно нужно слушать. Я не навязываю, но просто помещаю их в атмосферу классической музыки. Они постепенно и незаметно для себя привыкают к ней, подсознательно она становится их «естественной частью» жизни. Кроме того, детям бывает трудно просто сидеть и слушать, их внимание быстро рассеивается. Они испытывают потребность в постоянном движении, деятельности. Ребят нужно занять, и мы рисуем под музыку. Разобрав в начале тему урока, скажем «Музыка утра» или «Добрая, милая мама», мы рисуем по теме на фоне негромко звучащего музыкального сопровождения. Обычно я использую музыку эмоционально ровную, без резких контрастов, положительно окрашенную или мягкую лирическую. Детям позволено негромко общаться, меняться карандашами (на внеурочном занятии можно использовать краски), трафаретами (иногда я изготавливаю для них тематические трафареты: «Прогулка по зоопарку», «Подводный мир», «Вальс цветов», «Русская пляска», «Рождество» и др.,- их рисунки выходят более красивыми, и они рисуют с энтузиазмом). Обстановка такого урока комфортная, уходят напряжение, нервозность. Погружение в музыку – это своеобразная терапия. У многих современных школьников отмечается повышенная тревожность, психологический дискомфорт. Такое общение с музыкой им особенно необходимо. Урок «погружения» не следует считать пассивным. Здесь важно не внешнее поведение учащегося, когда он держится напряженно и стимулирует концентрированное внимание, а его внутренняя настроенность. Ребенок рисует, фантазирует, получает удовольствие от цветов, форм, общения и, как губка, впитывает в себя ту энергетику, которую несет в себе звучащая музыка.

Достоинства метода: позволяет общаться с музыкой в легкой непринужденной форме и более длительное время, снимает напряженность, зажатость детей, успокаивает, способствует созданию мягкой дружеской «домашней» обстановки. Приобщение к музыке происходит естественно, без навязывания.

7. Заключение

Раскрытые выше методы я систематически использую в своей практике и получаю удовлетворение от результатов. Они действительно позволяют решить все педагогические задачи, которые я перед собой ставила. Именно эти методы я считаю наиболее соответствующими специфике предмета «музыка» в работе с начальными классами. Полагаю, что данный материал может послужить подспорьем для моих коллег - учителей музыки.

 Библиографический список 1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373<http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html>

2.. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М.: Владос, 2000

3. Дмитриева Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе. Учеб. для сред. пед. учеб. заведений / Дмитриева Л. Г. - М. : Академия , 2000.

4. Закирова В.Г.Творчество младших школьников на уроках музыки.-Казань,2011

5.Каган М. *С.* Лекции об эстетике. — М., 1976.

6.Предтеченская Л.М.«В борьбе за воспитание искусством» Метод художественно-педагогической драматургии <http://fski.biz/publikacii14.html>

7.Олешков М.Ю. Современные образовательные технологии: учебное пособие. Нижний Тагил: НТГСПА, 2011.<http://www.pedlib.ru/Books/6/0194/6_0194-36.shtml>

8. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников:

Учеб. пособие для студ. фак. нач. классов. - М., 2001

9. Сергеева, Г.П. Практикум по методике музыкального воспитания в начальной школе: учеб. пособие для студ. нач. отд-ний и фак. сред. пед. учеб. заведений / Г.П Сергеева. – 2-е изд.. испр. - М.: Академия, 2000. – 128

Ссылки

(1) *Закирова В.Г*.Творчество младших школьников на уроках музыки.-Казань,2011. - С. 2

 (2)Каган М. С. Лекции об эстетике. — М., 1976. — С. 109–110

(3)Предтеченская Л.М.«В борьбе за воспитание искусством» Метод художественно-педагогической драматургии <http://fski.biz/publikacii14.html>

(4)Там же

(5)Олешков М.Ю. Современные образовательные технологии: учебное пособие Нижний Тагил: НТГСПА, 2011. – 144 с. <http://www.pedlib.ru/Books/6/0194/6_0194-36.shtml>