ГБОУ СО СПО «Саратовский областной педагогический колледж»

Преподаватель музыки

Колоколова С.А.

**Современные технологии образования и воспитания в художественном образовании.**

Важнейшей функцией образования является сохранение, воспроизводство и развитие культуры. Воспитание формирует образ человека культуры, его родовые культурные качества, в числе которых приоритетным является художественное творчество. Сегодня обществу нужны творческие люди, соответствующие изменившимся условиям жизни, которые будут способствовать его дальнейшему развитию и совершенствованию. Поэтому для формирующейся личности особую важность приобретают:

- готовность к продуктивной творческой деятельности;

-развитие творческой самостоятельности;

-социальная адаптация;

-способность легко ориентироваться в решении творческих задач;

-национальное самосознание.

Именно эти качества необходимо формировать в процессе обучения и воспитания студентов. Поэтому активизация внимания к национальным традициям в культуре и искусстве, использование их в процессе эстетического воспитания приобретает особую актуальность.

Эта особая роль эстетического воспитания в развитии личности объясняется тем, что оно наделено способностью формировать всестороннее отношение человека к действительности, эстетическое освоение и отражение действительности в процессе художественно-творческой деятельности. Эстетическое воспитание охватывает все сферы жизнедеятельности человека. Оно формирует характер человека, развивает такие стороны личности, без которых невозможна ни творческая деятельность в любой сфере общественной жизни: трудовой, научной, хозяйственной, технической, культурной, педагогической.

Эстетическое воспитание влияет на личность средствами искусства, в том числе музыкального искусства, которое является важным фактором нравственно-эмоционального целостного воздействия на личность обучающегося.

Актуальность художественного личностно-ориентированного образования обусловлена необходимостью интегративно-комплексного, системного подхода. **Не так давно вопросы художественного образования и эстетического воспитания нередко рассматривались образования в контексте как нечто второстепенное**. Отдавая приоритет знаниям, но не эстетической и художественной культуре, общественная практика повлекла за собой недостаточное развитие эмоциональной сферы. И как следствие этого снижение нравственности, ослабление творческих и познавательных способностей учащихся.

В структуру Базисного учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации входят образовательные области "Искусство" (музыка, ИЗО, МХК), "Ознакомление с окружающим миром", "Технология", включающая "Изобразительное искусство и художественный труд", "Обязательные занятия, занятия по выбору", внеурочная деятельность. Основные направления образования и воспитания: художественно-эстетическое, научно-познавательное, патриотическое, общественно-полезная деятельность, проектная деятельность, что дает возможность обеспечивать формирование личностных качеств учащихся в соответствии с общечеловеческими идеалами, культурными традициями народов Российской Федерации. Широкий выбор представленных в Базисном учебном плане областей дает возможность углубленного изучения обучающимися музыкального искусства как неотъемлемой части мировой художественной культуры для эстетического воспитания.

В Национальной доктрине образования Российской Федерации на период до 2025 года подчеркивается, что система образования призвана обеспечить разностороннее и своевременное развитие молодежи, ее творческих способностей, умений самореализации.

Искусство имеет особенно серьёзное предназначение, которое касается внутреннего мира человека, формирования эстетического вкуса, развития его духовных и личностных качеств. Искусство захватывает человека целиком, активизируя все его нравственные и физические способности, формируя его образное мышление.

Музыка, как никакое другое искусство, способна настраивать на свой лад внутренний мир человека и даже менять его. Музыка обладает мощным эмоциональным воздействием и сильно влияет на самые тонкие сердечные струны. Она открывает сердца людей. В мелодии перед подростком открывается красота окружающего мира. Если в детстве донести до сердца ребёнка красоту музыкального произведения, если в звуках ребёнок поймёт многогранные оттенки человеческих чувств, он поднимется на такую ступеньку культуры, которая не может быть достигнута никакими другими средствами.

В работе со студентами педагогического колледжа я использую **современные образовательные технологии**: технологию развивающего обучения, диагностические технологии и методики, здоровьесберегающие и проектные технологии.

**Проектные технологии** обязаны своим происхождением «методу проектов», появление которого, в свою очередь, обусловлено идеями Дж. Дьюи - обучением «посредством делания». Истоки же обучения через проекты, исходя из современных исследований, следует искать в «проектной методике» архитектурных школ Европы XVI-XVII вв. Однако в педагогической литературе и в исследованиях по истории педагогики используется термин «метод проектов». Понятие «метод проектов» существует как статическое словосочетание, которое используется уже достаточно долго, и слово «метод» в этом словосочетании утратило свой настоящий смысл. «**Метод проектов**» - это технология, которая располагает целым спектром методов обучения.

**Проект «Битва хоров»,** проводимый в Саратовском областном педагогическом колледже, носит художественно-эстетическую направленность. Данный проект направлен на развитие музыкальных способностей студентов. Тематика каждого тура проекта разработана с учётом того, чтобы занятия способствовали развитию музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства метроритма, аналитических и творческих способностей участников хоров.

**Хоровое пение** является одним из средств разностороннего развития обучающихся: музыкально-творческого и личностного и занимает важное место в системе музыкального воспитания и образования. Систематические занятия хоровым пением формируют у обучающихся гармонический слух, активизируют музыкальный слух, укрепляют музыкальную память, развивают творческие способности, воспитывают дисциплину, ответственность, чувство коллективизма.Хоровое пение имеет ряд особенностей, и основной из них является то, что развитие **музыкальных способностей учащихся на занятиях хоровым пением происходит в коллективной форме**. Кроме этого, хоровое искусство имеет особую доступность для восприятия в силу синтеза слова и музыки; хоровое пение адекватно психолого-возрастным особенностям студентов, в частности их стремлению к активным формам освоения искусства. Надо отметить, что степень развития музыкальных способностей, уровень их развития строго индивидуальны, они во многом зависят от природных данных учащихся.

**Описание проекта**

Идеология мероприятия подразумевает этническую толерантность, уважение к традиционной культуре и истории различных народов, несет познавательную и культурную ценность.Проект рассчитан на 2 учебных года, включает в себя 6 конкурсных туров. Каждый тур имеет свою тематику.

**Цели проекта**

Художественное воспитание студентов, формирование их эстетического вкуса, приобщение их к миру музыки и поэзии.

Выявление талантливых студентов и вовлечение их в творческую жизнь колледжа.

Создание творческого коллектива, владеющего художественно-выразительными средствами хорового исполнения, умеющего со сцены передать те мысли и чувства, то идейное содержание, которое заложено в произведении.

Развитие музыкально – певческих навыков и основ сценического поведения обучающихся.

**Задачи проекта**

*Обучающие:*

*-* формирование вокально-хоровых знаний, умений, навыков: навыка многоголосного пения, как с сопровождением, так и a cappella; навыка пения в унисон; навыка коллективной импровизации и др.

- знакомство студентов с музыкальным хоровым репертуаром классики, народной музыки и современности.

*Развивающие:*

- Развитие навыков коллективного творчества.

- Расширение кругозора студентов колледжа.

- Развитие навыка анализа и оценки различных музыкальных явлений в окружающей жизни.

*Воспитательные:*

- Прививать детям любовь к хоровому пению.

- Закреплять прочный интерес к классической, народной и современной - Вырабатывать у обучающихся потребность в коллективном музицировании.- Воспитывать у обучающихся эстетический вкус и чувство стиля

.- Воспитывать дисциплинированность, ответственность, аккуратность, чувство коллективизма.

**Целевая аудитория**

Учащиеся 1-4курсов педагогического колледжа.

В период взросления социальные ценности подвергаются испытаниям. Представленный проект позволит найти себя каждому студенту через творческую деятельность, привлечет интерес к социально – культурной жизни колледжа.

Возрастная группа студентов педагогического колледжа имеет свои психолого-педагогические особенности, которые педагог должен обязательно учитывать в своей деятельности. Воспитанники хора – подростки, поэтому нельзя не обращать внимания на особенности их взросления: перестройка организма, самореализация, склонность к конфликтам и др. Выбор форм и методов обучения опирается на ведущую деятельность данной возрастной группы и её особенности.

Данный проект рассчитан на 2 года обучения. Занятия планируется проводить в групповой и фронтальной формах. На занятиях планируется работа над основными вокально-хоровыми навыками, разучивание произведений.

Сводные репетиции (фронтальная форма обучения) планируется проводить 1 раз в неделю по 1 часу, на них должна вестись работа над художественной стороной произведений, подготовка к концертам.

**В ходе проекта планируется:**

**Вокально-хоровая работа**:повторение, закрепление и дальнейшее углубление приобретённых ранее знаний, умений и навыков у каждого участника хора. Сплочение хорового коллектива, укрепление дисциплины, личной ответственности за общий результат хоровой деятельности, формирование трудолюбия и других личностных качеств. Закрепление сознательного отношения участников хора к пению своему и товарищей, к неукоснительному выполнению певческих правил пения в хоре, охраны голоса.

Певческая установка должна стать навыком. Дыхание – ровным, спокойно-активным, эмоциональным, длинным, обеспечивающим доступную для этого возраста гибкость голоса. Диапазон голоса у каждого – примерно полторы октавы. На всём диапазоне смешанное звучание (микст) с характерными для юношеского голоса проявлениями элементов «взрослости».

**Пение произведений**: пение произведений основывается на изучаемом репертуаре. Репертуар включает в себя народные песни, современные музыкальные произведения, классические произведения. В рамках теоретических часов занятия проводятся в яркой, динамичной форме беседы о разучиваемых произведениях, их авторах, проходит разбор интерпретации исполнения произведения, раскрытие сущности его художественного образа (музыкального и поэтического).

На практических занятиях идет разносторонняя работа над произведением; оно прорабатывается различными методами: поется с сопровождением и без него, по партиям и всем составом, по слуху и по нотам, происходит взаимосвязанная работа над технической стороной и художественным образом.

**Работа над драматургией музыкальных произведений**  направлена на общее восприятие сочинения. И здесь важно, чтобы учащиеся прежде, чем исполнять произведение, прочувствовали его содержание, настроение, то есть умели сопереживать событиям, которые представлены в произведении.

**Работа над формой музыкальных произведений**: забота о стройности целого, нахождение кульминации сочинения, выявление способов его развития, то есть, воссоздание формы произведения – центральный вопрос музыкального исполнительства. На старшей ступени обучения закрепляются знания строения фразы, одночастной, двухчастной, трёхчастной, куплетной форм музыкальных произведений; вводится понятие куплетно-вариационной, вариационной форм. Учащиеся совершенствуют навыки и умения, помогающие разнообразить исполнение с помощью средств музыкальной выразительности (динамики, характера звуковедения, агогики).

**Концертная деятельность**  включает в себя непосредственное участие хоровых коллективов в концертах проекта. На этом этапе особенно ярко проявляется значение коллективной творческой деятельности учащихся; происходит основное формирование их музыкальной культуры, общей культуры поведения и мировосприятия. Особенно результат заметен после участия в различных фестивалях и конкурсах – такие мероприятия являются огромным стимулом для повышения общей и духовно-нравственной культуры детей, повышения мастерства хорового пения, они сплачивают учащихся, расширяют кругозор и сферу их общения, влияют на их личностное развитие, меняют стиль поведения.

**Принципы, используемые при реализации проекта**

- Осуществление деятельности по развитию вокальных, певческих способностей студента

- Комплексный подход к формированию системы мероприятий, их взаимодействие

- Последовательность проведения мероприятий, обеспечивающую устойчивость создаваемых структур

- Использование конкретных наборов методических приёмов на различных ступенях образования

**Обоснование необходимости**

1. Воспитание активной жизненной позиции

2. Повышение интереса учащихся к внеклассной работе через использование в колледже нетрадиционных методов в области формирования социальных ценностей

3. Повышение социальной активности учащихся

4. Формирование основ толерантного сознания

**Данный проект позволит разнообразить формы воспитательной работы внутри колледжа, привлечь к совместному коллективному творчеству большое количество студентов. В ходе проекта обучающиеся приобретут навыки, которые пригодятся им в дальнейшейпрофессиональной деятельности и будут способствовать формированию эстетически образованной, высоко – культурной личности.**

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |

|  |
| --- |
|  |