**Использование артпедагогических технологий и приёмов
на уроках музыки**

Данный опыт работы сложился на базе МБОУ Начальная школа – детский сад г. Ессентуки, где в 1-4 классах обучается 220 человек, и в которой я преподаю музыку, а также являюсь музыкальным руководителем в детском саду.

И начать своё выступление я хочу словами Д.Д. Шостаковича:

«Музыка - одно из сильнейших орудий воспитания каждого человека.»

Одним из средств ознакомления ребенка с музыкой и искусством в целом является **артпедагогика** – это синтез областей научного знания (искусства и педагогики) определяющих и обеспечивающих разработку теории и практики педагогического коррекционно-направленного процесса художественного развития детей, нацеленного на формирование основ художественной культуры личности через искусство и художественно-творческую деятельность

(музыкальную, изобразительную, художественно-речевую, театрализовано-игровую).

Одним из видов художественно-творческой деятельности являются уроки музыки. При рациональной организации уроки музыки способствуют снятию нервно-психических перегрузок, восстановлению положительного эмоционально - энергетического тонуса учащихся

Непременными условиями, позволяющими реализовать артпедагогические технологии являются:

1. Направленность творческой деятельности (рисование, танцевальные, театральные, музыкальные импровизации и др.) на решение педагогических задач. Педагогу не важно научить ребенка художественному, вокальному или театральному мастерству. Важно создать оптимальные условия для познания мира, себя, окружающих через спонтанное художественное творчество.

2. Направленность не на результат деятельности, а на процесс самовыражения (в красках, звуках, движениях). Поэтому творческие задания строятся так, чтобы любой ребенок в силу своих возможностей смог принять в них участие и успешно себя проявить.

3. Создание особого артпедагогического пространства как территории психологической и физической безопасности. В артпедагогическом процессе неприемлемы команды, указания, требования и принуждения. Педагог не высказывает сравнительные или оценочные суждения, не критикует, не наказывает. Следовательно, ребенок начинает чувствовать себя спокойно и комфортно.

Артпедагогические методики адаптированы к работе с детьми с целью профилактики и коррекции их негативных эмоциональных состояний, нормализации эмоционально-волевой сферы личности, способствующих как духовно-нравственному, так и физическому оздоровлению.

Рассмотрим основные виды деятельности на уроке музыки и применение в них арт-педагогических технологий и методов.

Пение.

Трудно переоценить значение пения как явления художественного и как средства самовыражения личности. Общеизвестно и о положительном воздействии пения на психоэмоциональный фон человеческого организма.

Использую **метод вокализации.** Это самое желанное универсальное средство развития и самовыражения, поскольку воздействует не на какой-то орган в отдельности, а на весь организм. Что делали бурлаки, когда им было тяжело? Правильно, пели! А все потому, что пение снимает стресс, активирует защитные силы организма, объём лёгких, а стало быть, улучшается обеспечение тела кислородом и питательными веществами.

Научными исследованиями доказано, что даже «простое» пение от души в течение 20 - 30 минут ежедневно оказывает исключительно положительное воздействие на организм человека. В начале урока провожу пальчиковую или артикуляционную гимнастику с музыкальным сопровождением или пением., а также звуковые упражнения. Звуковые упражнения делаю умеренно и понемногу. Каждый может петь, как ему хочется: прерывисто, на одной ноте, то есть каждый находит свой тон частоту. Звук “а - а” массирует глотку, гортань, щитовидную железу;звук “о - о” оздоровляет среднюю часть груди; звук “о - и - о - и” массирует сердце; звук “а - у - э - и” помогает всему организму в целом.

Главное направление в разработке артпедагогических методик – присутствие и интеграция разных видов художественно-творческой деятельности. Широкий простор для этого дает пение русских народных песен. Средствами фольклора развиваются духовно-нравственные ценности и идеалы личности. Традиционные детские песни развивают у детей не только музыкальный слух и память, но и легкие, дыхание, голосовой аппарат. Характерные для русских танцев движения рук, особенно кистей, позволяют производить сбросы накопившихся зажимов.

При распевании добавляю горловое пение – пение с закрытым ртом.

Снимается излишнее напряжение мышц, налаживается работа внутренних органов и дыхательной системы.

В музыкально- ритмическую работу включаю логоритмическую гимнастику– это форма активного отдыха, наиболее благоприятная для снятия напряжения после долгого сидения. Кратковременные физические упражнения под музыку, вызывая возбуждение других отделов мозга, усиливают кровообращение и создают благоприятные условия отдыха для ранее возбужденных отделов. После такого короткого активного отдыха внимание детей повышается, а восприятие учебного материала улучшается..

Ритмопластика. Танцевальные движения непосредственно влияют на эмоциональное состояние человека, и не только развивают фантазию и творческое воображение детей, но и снимают и физическое напряжение.
На уроках музыки ритмопластика применяется тогда, когда в разучиваемом произведении не получается ритмический рисунок. В этом случае сначала необходимо трудные места разучить, применяя специальные ритмические упражнения, а уже потом разучивать произведение. Кроме того, музыкально – ритмическая минутка способствует улучшению здоровья детей, содействует выпрямлению и разгрузке позвоночника.

восприятие музыки.

Музыкальную артпедагогику использую в процессе слушания музыки и музицирования. Она основана, прежде всего, на способности музыки регулировать и развивать эмоциональную сферу личности.

Цель этого вида деятельности - приобщить детей к музыке, воспитывать устойчивый интерес и любовь к ней.

Главной атрпедагогической задачей по слушанию музыки является регулировка и развитие эмоциональной сферы личности учащегося.

Различные по эмоционально-образному содержанию музыкальные произведения по- разному воздействуют на организм человека, вызывая различные эмоции и, соответственно, разные биохимические процессы. Так, мажорная музыка обычно вызывает светлое и радостное настроение, а минорная, как правило, связана с грустью, печалью. Правда, минорная музыка, выражая суровую энергию, драматические переживания, может способствовать активизации физиологических процессов и вызывать активное состояние. Кроме тональности на слушателя оказывает мощное воздействие темп, ритм и динамика произведения. Специально подобранные музыкальные произведения позволяют мне дозировано «тренировать» эмоциональный мир ребенка.

Так, например, романтическая музыка Шуберта, Шумана, Чайковского, Шопена, Листа помогает снять стресс, сконцентрироваться. Эту музыку лучше всего использовать для того, чтобы активизировать симпатию, страстность и любовь.

Если говорить о джазе, блюзе, то они поднимают настроение, избавляют от депрессии, разряжают накал чувств.

Медленная музыка в стиле барокко (Бах, Гендель, Вивальди, Корелли) дает ощущение устойчивости, порядка, безопасности и создает духовную среду, которая идеально подходит для учебы или творчества.
Классическая музыка (Гайдн, Моцарт) отличается ясностью, элегантностью и прозрачностью. Она способна повышать концентрацию, память и пространственное восприятие. В последнее время, кстати, очень популярна классическая музыка в современной обработке.

Рок-музыка в небольших дозах может пробудить чувства, стимулировать активные движения, ослабить боль и напряжение. Хотя, даже при небольшой передозировке, эта музыка способна вызвать диссонанс, стресс и боль в организме. Кстати, самый высокий процент самоубийств среди музыкантов, как раз у рок-музыкантов.

Религиозная и обрядовая музыка, грегорианские песнопения могут успокоить и привести в состояние умиротворения.

Однако самый большой оздоровительный эффект на учеников оказывают мелодии Моцарта. Этот загадочный феномен так и называется — **«эффект Моцарта»**.

Интересным фактом является то, что музыка Моцарта повышала умственные способности у всех участников эксперимента — как у тех, кто любит Моцарта, так и у тех, кому его музыка не нравится!

Для лучшего восприятия музыки использую различные методы:

Метод рисования. - «перенесение» конкретных зрительных образов, вызванных музыкой, на бумагу.

Метод абстрактного рисования. Данный метод, в отличие от рисования, требующего определенного уровня развитости соответствующих способностей, доступен любому слушателю.

Метод составления цветовой гаммы. Звучание музыки способно вызывать у человека ассоциации с цветом, так как и музыка и цвет выражают определенные чувства и эмоции, которые и составляют основу их внутреннего сходства. В соответствии с этим, возникает возможность подобрать определенные цвета, характеризующие интонационную сущность конкретного музыкального произведения.

Методы создания литературных интерпретаций. К ним отнесены следующие: перевод музыкального письма, монолог-фантазия, сочинение, создание поэтических аналогий, музыкальное иллюстрирование литературных произведений, создание программы развития образа.

Часто использую Метод эмоционального воздействия. Открытые эмоционально-выразительные высказывания о ценном явлении с позиции «Я» («Когда я слушаю эту музыку, у меня слезы наворачиваются на глаза», «Это произведение мне очень близко и дорого», «Мне так нравятся произведения Бетховена, что я могу часами слушать их», и т.п.).

Создание эффекта удивления – очень действенный метод: приведение соответствующих явлению искусства ярких фактов из жизни и творческого пути композитора, исполнителя, своего собственного, информации о герое произведения, способной удивить и заинтриговать учащихся, заставить по-новому отнестись к предлагаемому явлению. Например: мистическая история создания Моцартом Реквиема, личная трагедия Бетховена, Бородин – не только композитор, но и ученый-химик и многое другое.

Цвет и звук, изобразительное искусство и музыка имеют глубинные связи в истории художественной культуры, поэтому интеграция музыки с изобразительным искусством являются незаменимым приемом артпедагогики. Произведения изобразительного искусства, используемые мной на уроках музыки, имеют не только образовательный, но еще и арт-терапевтический характер.

Упражнение «Ковер-самолет».
В этом упражнении я предлагаю детям полетать на ковре-самолете вместе с Иваном Царевичем. Учащиеся рассматривают репродукции картин В.М. Васнецова «Иван Царевич на сером волке» и «Ковер-самолет». Под спокойную музыку они закрывают глаза и представляют себя Иваном Царевичем или Царевной, дети «летят» в воздухе на ковре-самолете. Я по очереди дотрагиваюсь до них, и они рассказывают, что видят внизу, под собой, вверху, не страшно ли им лететь, холодно или тепло, легко ли дышится, хочется взлететь еще выше или спуститься на землю.

Сочетание педагогики и различных видов искусства во всех их проявлениях позволяет нам освоить новые методы обучения и воспитания, наиболее современные и актуальные на сегодняшний день. К очевидным достоинствам артпедагогики следует отнести то, что ее грамотное и систематическое использование повышает возможности поиска новых творческих путей в педагогике в целом и в коррекционной педагогике в частности. Все это способствует лучшему освоению детьми и взрослыми наук и искусств, а также — духовному и нравственному развитию, которое так актуально на сегодняшний день. Искусство с исключительной силой дает толчок к реализации внутренних ресурсов человека, способствует гармоничному развитию его личности и психики.

А сейчас сядьте поудобнее, расслабьтесь и насладитесь музыкой Шопена и картинами наступившей весны, а заодно это произведение поможет избавиться от неврозов и раздражительности. Будьте здоровы!
