

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества» муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан

РАССМОТРЕНО:
на методическом совете
МБУДО «ДДТ» МО «ЛМР» РТ
Протокол № 10 от 23 мая 2023 года

**Методическое пособие к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе
художественной направленности «Созвучие»**

*Повышение познавательной и творческой активности учащихся на
занятиях по вокалу*

подготовила: педагог дополнительного образования Шакирзянова Я.Н.

Повышение познавательной и творческой активности учащихся на занятиях по вокалу

Важными составляющими мастерства педагога является способность объединять в единое целое все элементы занятия, вариативно применять материал программы, избегая жесткой схемы, штампа в преподавании вокала. Правильно выбранная цель определяет отбор методов и форм организации учебно-познавательной деятельности учащихся. В педагогической практике наиболее часто педагог по вокалу применяет:

- ❖ личностно-ориентированные технологии, позволяющие создать оптимальные условия для разностороннего развития личности и реализации природных способностей ребенка;
- ❖ технологию продвинутого образования, которая повышает качество обучения и отвечает требованиям современного дополнительного образования;
- ❖ технологии развивающего обучения;
- ❖ здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие охрану детского голоса на учебных занятиях, а также укрепление эмоционально-психического здоровья обучающихся;
- ❖ технологию проектирования, способствующую более широкому вовлечению ребят в различные виды творческой деятельности;
- ❖ информационно-коммуникационные технологии, повышающие эффективность усвоения материала.

Методы музыкального воспитания представляют собой различные способы совместной деятельности учителя и детей, где ведущая роль принадлежит педагогу. Развивая воображение, эмоциональную отзывчивость, музыкальное мышление, педагог стремиться к тому, чтобы общение с искусством вызывало у ребят чувство радости, проявлению их активности и самостоятельности. Такой процесс восприятия информации наиболее эффективен.

Основная часть занятий проводится в игровой форме. В игре поведение детей приобретает социальное значение, создаются условия для эстетического и духовного развития личности. Важным является тематическое построение занятия, отражающее основные закономерности и функции музыкального искусства. Важными методами изучения и освоения представленной программы являются:

- метод «забегания» вперёд и «возвращение» к пройденному материалу;
- метод общения;
- метод импровизации;
- метод драматизации.

Методы применяются не изолированно, а в различных сочетаниях. В начальной стадии работы над произведением педагог использует: словесный, наглядно-слуховой, метод обобщения и метод анализа. Взаимодействие разнообразных методов и принципов работы помогает педагогу реализовать цель – формировать музыкальную культуру детей.

Большое внимание педагог уделяет необходимости живого общения педагога с детьми, позволяющее легко переходить от хорошо знакомого материала к новому, от простого к сложному, поскольку носит эмоциональный характер.

Чтобы дать базовый уровень знаний, педагогом поставлена задача дать детям знания о роли жанра в музыкальном образе и его выразительных возможностях. Для закрепления планируемого результата педагог предлагает воспитанникам подготовить и защитить реферат с презентацией по темам: «Вокальный жанр и его самобытность», «Разновидность жанровых стилей», «Песня. Романс. Баллада» и т.д. Получая информацию от педагога, каждый ребёнок и группа в целом включаются в диалог, совместный поиск решения. Дети учатся активно мыслить, применяя полученные знания в творческом процессе. Разнообразие методов музыкального воспитания определяется спецификой музыкального искусства и особенностями музыкальной деятельности учащихся. Для эффективности развития эмоциональности детей важно научить видеть, услышать красоту того, что есть в окружающем мире. Услышать красоту музыкальных звуков.

Совместная подготовка педагога и детей к проведению праздников реализуется по принципу педагогического сотрудничества. Управление педагогическим процессом осуществляется через создание условий. Реализацию творческого потенциала ребёнка, самостоятельную деятельность, приобретение навыков и умений. При подготовке к праздникам, привлекая детей к вокально-хоровой работе, следует учитывать желание и тягу каждого участника, его психологический настрой. «Зажатый» ребёнок плохо осваивает материал и ощущает страх, поэтому необходима дополнительная, индивидуальная работа. В процессе межличностного общения в цепи «педагог – ребёнок» реализуется коммуникативный потенциал ребёнка и формируется его мировоззрение.

В современном мире технический прогресс развивается очень активно: с каждым днем появляются всё более новые и новые технологии. Многие считают, что использование компьютера возможно только на «технических» занятиях. Музыка и компьютер - совершенно совместимые вещи. Различные электронные издания, могут быть использованы в музыкально-образовательной деятельности. Важно определить назначение электронного издания музыкально-образовательной направленности по цели (обучающее, развивающее, игровое) и по содержанию (электронная энциклопедия, интерактивная музыкальная игра...). Существует множество программ для работы с музыкой на компьютере. Условно их можно разделить на следующие группы: музыкальные проигрыватели, музыкальные конструкторы, музыкальные энциклопедии, обучающие программы, программы для импровизации, группового музицирования, сочинения музыки и т.д.

Первая группа программ Windows Media Player, WinAmp и другие используются педагогом как воспроизведение музыкальных файлов, построение списка мелодий, запись в различных форматах. Для привлечения внимания детей, направления их мышление в абстрактную, образную сторону, педагог пользуется возможностью сделать музыку ярче. Для этого педагог использует программы Windows Media Player или в WinAmp. Огромную помощь руководителю в повышении познавательной активности оказывают музыкальные энциклопедии: «Шедевры музыки», «Музыкальные инструменты», «Классическая музыка», «Популярная музыка»; обучающие программы: «Музыкальный класс», «Учимся понимать музыку».

Работая с программой «Энциклопедия классической музыки» возможно использование тематических экскурсий, которые знакомят с музыкальной культурой разных стран. Текстовой материал озвучен, подкреплен видео и музыкальными фрагментами и, что важно в целях решения проблемы мотивации учащихся, уже готовыми для проверки усвоенного материала вопросами викторины с подсказками. Статьи - это основной раздел энциклопедии. Статьи содержат биографическую информацию о композиторах и исполнителях, сведения о музыкальных произведениях (их сюжетах, премьерах, истории написания), о музыкальных инструментах, о жанрах классической музыки и этапах ее развития. Можно прослушать отрывки из музыкальных произведений и просмотреть иллюстрации и видеофрагменты.

Для проверки знаний учащихся используется Викторина. Учащиеся должны не только определить музыкальное произведение, но и указать композитора и его портрет.

Применяя информационные технологии на занятиях вокала, не забываем о том, что это один из видов искусства. Педагог считает, что важно «не подменить» его общением с компьютером, не превратить его в технический практикум. Важно помнить о разумном использовании компьютера для раскрытия, развития и реализации способностей ребенка. В процессе работы необходим комплексный подход к музыкальному развитию личности ребенка. Классная и внеклассная работа должны быть подчинены одной цели. Целесообразно не дублировать музыкальный материал, а формы и методы, знания и умения учащихся, полученные на занятиях вокала использовать и в самостоятельной работе. Певческая деятельность единственный общедоступный способ музенирования. Петь хочет и может каждый ребенок за небольшим исключением. Голос - инструмент общедоступный, и именно он позволяет привлечь ребенка к активной музыкальной деятельности, познанию красоты и законов музыкального искусства.

Таким образом, применение и использование компьютера и компьютерных технологий возможны и необходимы на музыкальных занятиях. Повышается результативность и, главное, интерес детей к занятиям музыкой. В целом, говоря о пользе и важности информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе необходимо отметить решение проблем мотивации и личностно-ориентированного подхода к обучению, рациональной организации учебного времени и более глубокому освоению изучаемых предметов.

Творческое развитие ребёнка теснейшим образом связано с искусством и, в частности, с уроком музыки в школе. Именно они могут способствовать развитию креативности у младших школьников: помогают развить различные творческие умения детей в восприятии, сочинении, исполнении, импровизации, размышление о музыке. Музыкально – художественная деятельность протекает в форме учебной деятельности тогда, когда младшие школьники воспроизводят сам процесс рождения музыки, самостоятельно осуществляют творческий отбор выразительных средств, интонации, которое, по их мнению, лучше и полнее раскрывают художественное содержание произведения, творческий замысел автора с исполнителем. При этом учащиеся проживают в произведении, познавая саму природу музыкального творчества, музыкального знания, раскрывают в ценностном самоценном не искусстве явления действительности, его сущностные внутренние связи и отношения, благодаря чему музыка перед школьниками предстаёт как отражение, художественное произведение, диалектики жизни.

Развитие творческой деятельности, восприятия средств музыкальной выразительности предлагается вести через систему творческих заданий. Только самостоятельное творчество детей на занятии активизирует их способности. Составляя, подбирая творческие задания, предлагается придерживаться следующих принципов:

- ❖ педагог должен делать основной акцент на развитие творческих способностей ребёнка в различных видах музыкальной деятельности, при этом искать наиболее рациональные пути взаимодействия видов деятельности на каждом уроке, исходя из его темы;
- ❖ использовать разнообразные методы и формы работы, прежде всего игровых, чтобы развивать творческую активность, заинтересовать каждого ребёнка;
- ❖ творческие задания должны выполняться в определённой последовательности, с постепенным усложнением, для этого должны быть разработаны серии творческих заданий;
- ❖ в творческих заданиях следует использовать разнообразный музыкальный материал: классику, фольклор, современную, серёзную (академическую) и популярную музыку;
- ❖ наряду с принципом творческой работы на уроке также использовать задания репродуктивного типа (запоминание элементарных музыкальных понятий, знание имён композиторов, название произведений).

Построение занятий по вокалу как занятий творчества предлагает также практические методы и художественно-творческие формы работы, как импровизация, ритмизация, театрализация, пластическое интонирование, инструментальное музицирование, вокально-хоровое музицирование и другие.

Обучение, воспитание и развитие творческой личности является главной задачей современного образования, среди средств и способов которого выполнение различных творческих заданий. Результат обучения, воспитания и развития достигается в процессе выполнения таких заданий, а также общение с людьми творческого плана (в первую очередь с педагогом). Наиболее эффективным средством развития творческой личности, могут стать задания, которые направлены на развитие мышления ученика, его способности владеть приёмами поисковой и творческой деятельности. К таким заданиям можно отнести следующее: По итогам занятия, четверти, года выполняются проверочные работы в форме **викторин-тестов** (выбрать правильный ответ), **аудиовикторина**

(послушать и назвать автора произведения, фрагмент, жанр, стиль). Большой интерес вызывают решение интересных **ребусов и шарад, головоломок чайнвордов, простых и сложных кроссвордов**. Правильно отгадавший кроссворд, может прочитать ключевое слово (имя героя, название произведения, жанр, инструмент). Чайнворды в форме музыкального инструмента или замена. В головоломках все слова начинаются на одну букву. Эти задания выполняются с удовольствием, и многие придумываются самими учениками.

С помощью игровых моментов, приёмов для школьников становится доступнее понимание содержания и особенностей музыкального произведения, а трудоёмкий процесс слушания музыки или её разучивания облегчает. Важно, чтобы они были не слишком утомительные, помогали занимательнее и плодотворнее провести урок. Всегда эффективно, мобилизуя детское внимание и развивать внутренний слух, действует **приём под названием «Пение про себя»**. Часть выученной песни используется как обычно, а часть – «молча» с пропеванием благодаря внутреннему слуху и памяти. Чередование манер пения – вслух и «про себя» удобно проводить построчно, проверяя настрой своей вокальной интонации. Для развития воображения можно обратиться к примеру **«слушаем музыку с закрытыми глазами»**. Большое значение придаётся развитию ассоциативного мышления. При прослушивании и анализе музыкальных произведений, его частей ребятам предлагается использовать цветные карточки, которые помогают провести аналогии музыки с цветом. Такая работа также не направлена на развития воображения.

Работа по совершенствованию лексического состава речи можно дать условное название **«Копилка музыкальных терминов»**. Сначала даётся определение характера музыки – ребята повторяют хором, а если его опровергают, потом сами дают определение. Новый термин прочно закрепляется в памяти благодаря хоровому ответу. Ребята приобретают навык давать музыкальной пьесе не однозначное определение, а целые терминологические «цепочки» близких по смыслу слов. Приём **«Споём инструментальную мелодию»** способствует лучшему запоминанию основных лейтмотивов. С этой целью к ним придумывается текст, подходящий по смыслу и ритму. Прием **«Сюрприз урока»** способствует воспитывать чуткость к миру музыкальных звуков. Предмет «обрастает» звуками (постукивания, бренчание, шорох...), характеризующими его в различных ситуациях, а затем выступает в качестве художественного образа музыкального произведения. В роли

«сюрприза» выступают игрушки, иллюстрации, наглядные пособия, элементы карнавальных костюмов, герои сказок и т. д. (т.е. то, что отражает содержание образа изучаемого произведения). Ребятам также предлагается самим создать тот или иной образ.

При изучении нотной грамоты есть такие способы преподнесения материала, которые не отпугивают ребёнка сложностью предмета, а помогают воспринять азы музыкальной теории как интересную игру-задачу. В теме «Звуковысотность» можно разучить песенку про «тонкие» и «толстые» звуки, а дома ребята нарисуют цветную лестницу, ступеньки. В теме «Музыкальная азбука» нотоносец пусть будет нотным домиком, а ноты - его жителями. Для заучивания правильного написания и расположения нот можно разучить или сочинить считалку (« Ми, соль, си – на ниточках сидят, ре, фа, ля – те в окошечко глядят»). Для «расселения» нот над и под линейками нарисовать «чердачки» и «подвалы» (добавочные линейки). При разъяснении ритма и динамики нот, дети любят делить «целое яблоко» на доли. Можно сделать игрушку «Ритмическое дерево» : начиная от «основания» - целой ноты – её всё более мелкая доля, на подобии веток, поднимаются вверх там, это «дерево» разветвляется до 128 долей.

При изучении паузы нужно зафиксировать, что этот знак, то есть перерыв в звучании, но не в движении. Это движение в музыкальной речи. Для сравнения и понимания можно рассмотреть кружевые занавески на окнах и найти в них « паузы». «Паузы подобно дырочки в рисунке кружева.... Узор чередуется пустыми и заполненными промежутками ... музыкальный узор также состоит из заполненных звуков и лишённых звука отрезков времени...»

При изучении многих тем школьникам предлагается использование стихов, сказок, басен, помогающих лучше усвоить новый материал. Например « Два брата» (муз. лад), « дружная семейка» (длительность нот), «Квартет» (муз. инструменты). Загадки развивают фантазию детей, с их помощью школьники с интересом включаются в музыкальное творчество. В одних музыкальное начало скрыто в самом загадываемом слове (признаки, особенности, характер). Они ещё и новые знания. Например: Сидит петух на воротах: Коса до полу, голос до неба (колокол) Другие задания основаны на поэтической метафоре, сравнение различных предметов, явлений. Как и все, они развивают догадливость, сообразительность, но ещё и учат вслушиваться в окружающие звуки, слышать звучание голоса и инструмента так, где с точки зрения обыденного создания их нет. Например: «Семь ребят на лестнице

заиграли песенки» (ноты). Дети ждут необычной формы знакомства с новым материалом, в которых могли бы воплотиться их активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности. Поэтому необходимо использование нестандартных форм уроков: урок-дискуссия, урок-встреча, урок-состязание, урок-музыкальная викторина, урок-защита, а также различные творческие задания, направленные на развитие творческого мышления и творческих способностей:

- сообщение интересных фактов и творчества композиторов, музыкантов;
- конкурс стенгазет (занимательная история и интересные факты в области искусства, ребусы, рисунки, фотографии из журналов);
- creation of posters (for presentation of the upcoming audition of musical works);
- придумывание кроссвордов, ребусов;
- написание мини-сочинений.

Эти задания можно предложить выполнять самостоятельно, как домашнее задание. Домашняя работа не только помогает формированию прочных знаний и умений, способствует закреплению, систематизации и применению навыков на практике, но и проявить себя творчески.

Таким образом, обучение, воспитание и развитие творческой личности является главной для детей современного образования. Основа творчества - нахождение чего-то нового, а также развитие самого человека – внешнее и внутреннее. Естественно, для ребёнка более важным является его внутреннее развитие, при котором существенно обогащается опыт ребёнка.

Список использованной литературы

1. Абдуллин Э.Б. Методологический анализ проблем музыкальной педагогики в системе высшего образования. - М., Прометей, 1990. — 188с.
2. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. М., Наука, 1980.-334с.
3. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано. — М., Музыка, 1971.-276с.
4. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. — JL, ЛГУ, 1969. 339с.
5. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. АПН СССР. -М., 1975.-447с.
6. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. М., Просвещение, 1983.-222с.
7. Арановский М.Г. Мысление, язык, семантика /Проблемы музыкального мышления). М., Музыка, 1974. - с.90-129.

8. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. — М., Прометей, 1994. -352с.
9. Артемьева Т.И. Психология способностей и всестороннее развитие личности /Принцип развития в психологии/. — М., Наука, 1978. — с. 142155.
10. Ю.Арчажникова Л.Г. Воспитание навыков самостоятельной работы начинающих учащихся в процессе обучения игре на фортепиано. Саратов, 1970. с.28-35.
11. Арчажникова Л.Г. Общие предпосылки исследования вопросов музыкально-педагогического образования /Теоретические основы профессиональной подготовки учителя музыки/. М., 1980. - с.4-12.
12. Арчажникова Л.Г. Способности к осуществлению музыкально-педагогической деятельности /Формирование музыкально-исполнительского мастерства/. — М., 1981. — с.22-30.
13. Арчажникова Л.Г. Профессия — учитель музыки. Книга для учителя. — М., Просвещение, 1985.- 110с.
14. Арчажникова Л.Г. Методика обучения игре на фортепиано. — М., МГЗПИ, 1986.-82с.
15. Арчажникова Л.Г. К вопросу о структуре профессиональных качеств учителя музыки /Формирование профессиональных качеств учителя музыки в системе высшего педагогического образования/. М., МГПОУ, 1994.-с.5-16.
16. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М., - Л., Музыка, 1965. — 150с.

Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat

<http://www.dissercat.com/content/formirovanie-tvorcheskoi-aktivnosti-i-poznavatelnoi-samostoyatelnosti-uchashchikhsya-muzykal#ixzz32AV2IL4L>