Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Уфимский городской Дворец детского творчества им. В.М. Комарова»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Методическая разработка
Тема: «Музыкальное развитие обучающихся как средство формирования музыкально – творческой активности»

(в рамках деятельности инновационной площадки
«Проектирование модели позитивной социализации учащихся в условиях дополнительного образования)
(опыт работы объединения фортепиано «До-Ми-Соль-ка»)

Автор – составитель:
Педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
Горбунова Наталия Владимировна

Уфа - 2019

«Дети должны жить в мире
красоты, игры, сказки, музыки,
рисунка, фантазии, творчества».
В.А. Сухомлинский

Время, в которое мы живём, сложное и противоречивое. Сложившийся уклад жизни людей подвергается коренным изменениям. Происходят политические, экономические и социальные преобразования, и, как результат этого – переоценка ценностей. Немалую роль в этом процессе играет массовая культура, которая нивелирует художественный вкус, навязывает современные идеалы, не всегда совпадающие с элементарными нормами нравственности. Понятие культуры – это широкое понятие, включающее в себя процесс освоения духовных ценностей, накопленных человечеством. Ведущая роль в этом процессе принадлежит музыке. Её неисчерпаемые возможности воздействовать на внутренний мир человека, формировать его нравственный облик, известны с давних времён. Влияние музыкального искусства на интеллектуальное и физическое развитие человека отмечали ещё древние греки. Аристотель писал, что в основе музыки лежат зародыши нравственных состояний, поэтому музыка должна быть обязательным предметом обучения и воспитания.

Соприкасаясь с музыкой, ребёнок обогащается тем внутренним зарядом, который позволяет ощутить себя счастливой и музыкально грамотной личностью, потому что музыкальная деятельность – это мощный воспитательный, обучающий и развивающий детей фактор. Музыкально – творческая деятельность – это прекрасная возможность наблюдения за индивидуальными проявлениями характера каждого ребёнка, потому что ребёнок – это не только субъект собственной музыкальной деятельности, а, в первую очередь, личность, постоянно ищущая и обретающая смысл жизни. Не секрет, что музыка обладает огромным воздействием на человека, его судьбу и характер, на мотивы его поступков. Многие психологи и учёные обращались к проблеме воздействия музыки на развитие личности ребёнка; проведено немало исследований, прежде чем было обосновано мнение о том, что занятие музыкальной деятельностью положительно влияет на становление человека, на развитие многих качеств личности в целом. Замечено, что с помощью музыки можно успешно бороться с нервно - эмоциональным напряжением, музыкой можно воздействовать на духовно – эстетическое восприятие, корректировать психическое здоровье детей. Известно, что дети, обучающиеся музыке, достигают более успешных результатов в других областях: в математике, иностранных языках и даже в физкультуре. Особенно ярко эта зависимость проявляется у детей, обучающихся игре на фортепиано. Действительно, раннее развитие представления о дробях (различные длительности нот), умение отслеживать одновременные процессы (несколько независимых мелодий в полифонии), воспитание координации движений (самостоятельные движения двух рук и различных пальцев), развитие слуха и музыкальной памяти стимулирует

общее развитие ребёнка, что позднее положительно сказывается на нём, чем бы он ни занимался. Известный отечественный педагог В.А. Сухомлинский в своё время считал: «Благодаря музыке в человеке пробуждается представление о возвышенном, величественном, прекрасном не только в окружающем мире, но и в самом себе». Очень точно о назначении музыки сказал П.И. Чайковский: «Цель музыки – возбудить душевное волнение. Никакое другое искусство не пробуждает столь возвышенным образом благородные чувства в сердце человека».

Любовь к музыке, к детям явились для меня мотивом заняться музыкально – педагогической деятельностью. Цель моей работы с детьми – донести до каждого ребёнка мысль о том, что музыка улучшает нашу жизнь, приносит нам радость. Чтобы процесс обучения и воспитания был успешным, безболезненным, ненавязчивым, стараюсь создавать такую атмосферу, где ребёнку было бы тепло и уютно, как дома, принимать его таким, каков он есть. Мой многолетний опыт работы показывает, что обучаться музыке могут и должны все дети: результат обязательно будет, только у каждого ребёнка он будет индивидуальный. Известно, что игра на фортепиано требует от детей хорошей технической базы, но не каждому ребёнку это даётся от природы. Считаю, что не следует это делать «камнем преткновения» в обучении, а постараться последовать за природой ребёнка и его возможностями; не отбить желание заниматься музыкой, а дать почувствовать ему собственную силу в чём-то малом, побудить желание учиться, а также создавать условия для духовного роста и самосовершенствования личности в процессе творческой практической деятельности по освоению богатств музыкальной культуры.

В своей педагогической деятельности выделяю ряд существенных положений образовательного процесса:
- сформировать определённый объём музыкальных знаний и умений, необходимых для самостоятельной творческой деятельности;
- сформировать положительную мотивацию к творческой деятельности.

Организуя свою педагогическую деятельность на системной основе, придерживаюсь следующих принципов педагогики:
- добровольность обучения;
- доступность обучения;
- воспитание в процессе обучения;
- последовательность и систематичность;
- наглядность;
- сознательность и творческая активность;
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей;
- ориентация на потребности обучающихся, адаптация к современным условиям жизни общества с учётом культурных традиций родного края.

В своей педагогической деятельности применяю наиболее значимые для практического использования методы:
- **метод наблюдения**, который более всего доступен и даёт много сведений об обучающихся. Наблюдение состоит в сборе фактов, случаев, особенностей поведения обучающихся.
- **метод-опрос**, где обучающийся отвечает на ряд задаваемых вопросов. Применяю опросник Г. Айзенка, с помощью которого выявляется индивидуальный тип темперамента обучающегося – преобладание определённых врождённых особенностей, стремлений, а также эмоционального и социально-психологического характера удовлетворения любых побуждений.
-анкетирование. В анкете «Мои интересы» обучающиеся не только отвечают на вопросы, но и сообщают некоторые социально-демографические данные о себе.

Как известно, все дети имеют разные способности, между собой отличаются разными задатками, типами памяти, стилем восприятия окружающего мира, разным характером мышления. Поскольку задатки и способности у детей разные, применяю технологию личностно – ориентированного развивающего обучения, основу которой составляет дифференцированный подход к развитию личности обучающихся, способности творчески мыслить и самостоятельно решать проблемы.
В течение первых двух лет обучения выявляются музыкальные способности обучающегося, идёт работа над развитием музыкального слуха, ритма, музыкальной памяти. В конце второго года обучения становится возможным разделение на два уровня:
-низкий уровень: дети со слабым развитием музыкальных способностей;
-средний уровень: дети с относительным развитием музыкальных способностей.
В третий год обучения можно чётко разделить обучающихся на три уровня: низкий, средний и высокий.
Переход с одного уровня на другой осуществляется только при освоении содержания программы предыдущего уровня по результатам системной диагностики. Дети, не освоившие программу в полном объёме, могут обучаться на одном уровне один, два и более лет. С обучающимися со слабым развитием музыкальных способностей использую объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы обучения. С обучающимися с средним уровнем развития использую объяснительно-иллюстративный и частично-поисковый методы обучения. С обучающимися, соответствующими высокому уровню развития, применяю творческие методы обучения (частично-поисковый и проблемный). Использование технологии «Уровневая дифференциация», её основные идеи представляются на сегодняшний день с точки зрения результативности наиболее перспективными, так как главная задача данной технологии – обеспечить усвоение каждым обучающимся базовых знаний и умений по обучению игре на фортепиано путём формирования положительной мотивации учения.

Постоянно провожу наблюдения за детьми во время занятий и мероприятий. При этом отмечаю степень активности каждого ребёнка, то, насколько в нём заложены потребность в общении с музыкой, желание играть, образно мыслить. Подобные наблюдения являются своего рода мониторингом уровня воспитанности и обученности ребёнка по предмету. Результаты данных наблюдений в начале учебного года и по его завершении отражаю в мониторинговых картах:

-«Карта фиксации учебных достижений обучающихся начального этапа обучения»;

-«Оценка уровня личностного роста обучающегося»;

-«Карта результативности освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы»;

-«Как выявлять одарённых детей»;

-«Диагностика детской одарённости педагогом».

Сравнивая результаты наблюдений, занесённых в мониторинговые карты, отмечаю то, какими темпами происходит музыкальное развитие каждого обучающегося, его позитивные скачки в музыкально-творческой деятельности.

Дошкольный и младший школьный возраст считается наиболее важным периодом в процессе формирования личности человека. Именно в данном возрастном периоде закладывается и укрепляется фундамент здоровья и развития физических качеств. Поэтому в своей работе интегрирую образовательную деятельность и здоровьесберегающую деятельность, применяя на занятиях компенсаторно-нейтрализующие здоровьесберегающие технологии. Весьма важное значение имеет правильное построение занятия, подразумевающее оптимальное чередование различных видов деятельности, неодинаковых по продолжительности, трудности и утомительности. Правильная организация занятия в первую очередь подразумевает учёт динамики работоспособности детей. Во время фазы врабатывания (первые 5 минут занятия) нагрузка должна быть относительно невелика. Необходимо дать ребёнку возможность войти в работу, позитивно настроить его. И здесь большую пользу окажут пальчиковые игры. Учёные пришли к выводу, что формирование устной речи ребёнка начинается тогда, когда движения пальцев рук достигают достаточной точности. Другими словами, формирование речи совершается под влиянием импульсов, идущих от рук. Это важно и при своевременном речевом развитии, и особенно в тех случаях, когда это развитие нарушено. Корме того, доказано, что и мысль, и глаза ребёнка двигаются с той же скоростью, что и руки. Значит, систематические упражнения по тренировке движений пальцев являются мощным средством повышения работоспособности головного мозга. Результаты исследований показывают, что уровень развития речи у детей всегда находится в прямой зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук. Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом других учебных и трудовых навыков.

Психологи утверждают, что упражнения для пальцев рук развивают речь, мыслительную деятельность, память, внимание, воображение, воспитывают быстроту реакции, эмоциональную выразительность ребёнка.

Для развития мелкой моторики рук перед началом игры на инструменте применяю:

- простые двигательные упражнения – гимнастика для пальчиков: «Ёжик» (*сжимать и разжимать кулачки*), «Веер» (*по очереди сгибать и разгибать пальчики*), «Аплодисменты» (*хлипать в ладоши*), «Таракашки» (*барабанить пальчиками по столу*), собирать пальчиками разные мелкие предметы (бусинки, фасоль, горох, счётные палочки;
- упражнения для развития пластики движений: «Медуза», «Крылья», «Змея», «Волны», которые укрепляют мелкие мышцы рук, активизируют кровообращение, повышают тонус коры головного мозга;
- пальчиковые игры : «Паучок», «Котёнок», «Капуста», «Две сороконожки», «Медведь», «Пианист», «Птичка».

В период устойчивой оптимальной работоспособности (15 минут) нагрузка может быть максимальной. Затем нагрузку нужно снизить, так как развивается утомление. Предотвратить утомление помогают:

- физкультминутки в стихотворной форме: «Шалтай-Болтай», «Лягушки», «Бабочка», «Буратино», «Уральские горы», которые направлены на снятие отрицательных воздействий от длительных статических нагрузок, активизацию внимания и повышение их способности к более эффективному восприятию учебного материала.
-эмоциональные игры-разрядки: «Волшебный сон», «Олени», «Лимон», «Ягодка», «Любопытная Варвара», «Насос и мяч».
-упражнения для глаз: «Квадрат», «Рисуем носом», «Круг».

Эти применяемые формы помогают создать на занятиях доброжелательную атмосферу, исключая наступление состояния переутомления обучающихся. Важным является то, что здоровьесберегающие технологии позволяют эффективно развивать творческие способности обучающихся.

Одной из особенностей мышления современных детей является то, что они ориентируются не на слово, а на зрительный образ или символ. Многие дети очень трудно воспринимают и запоминают правила, поданные в чисто вербальном виде, но прекрасно усваивают их в виде образа или картинки. Поэтому для активизации учебно-воспитательного процесса применяю игровую технологию. Сказки, рассказанные на музыкальную тему, стихи и песенки, в которых зарифмованы правила, улучшают процесс запоминания учебного материала, делают занятие более увлекательным, интересным и весёлым. Кроме этого использую скороговорки, кроссворды, ребусы, загадки, которые тоже развивают познавательную активность обучающихся, их творческое воображение, образное мышление. На мой взгляд, загадка так же необходима ребёнку, как математическая задача, ибо учит его познанию окружающего мира. Не случайно этот жанр широко применяли в обучении детей младшего школьного возраста великие отечественные педагоги К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой.

Игровые элементы, активно используемые мною на музыкальных занятиях, не только повышают интерес детей к занятию, но и делают их менее утомительными. Игровые задания являются одной из основных форм работы, ведь заложить прочный фундамент музыкально-теоретических понятий можно лишь посредством доступных детям образных представлений.

Для прочного усвоения теоретического материала использую:

- метроном, барабан, треугольники, деревянные ложки;
- карточки «Цветик-семицветик» для слушания звуков;
- карточки для изучения длительности нот, знаков альтерации, динамических оттенков;
- карточки для изучения интервалов, аккордов;
- учебные пособия:

1. Жакович В., «Музыкальная грамота для самых маленьких в сказках, стихах и картинках», 2014 г.;
2. Камозина О., «Неправильное сольфеджио, в котором вместо правил – песенки, картинки и разные истории», 2014 г.;
3. Королёва Е., «Музыка в сказках, стихах и картинках», 2015 г.;
4. Яценко Т., «Сольфеджио для самых маленьких в сказках и картинках», 2014 г.

В целях развития музыкального интеллекта, творческих способностей обучающихся применяю такие формы работы на занятии как:

-чтение нот с листа, которое открывает прекрасные возможности для всестороннего и широкого ознакомления с музыкальной литературой, а также создаёт благоприятные условия для активизации музыкально-интеллектуальных способностей обучающихся. Для чтения нот с листа использую сборники:

1. Зебряк Т., «Пословица – всем делам помощница», 2015 г.
2. Чтение нот с листа в классе фортепиано. 1 – 2 кл. /сост. И.М. Ребров, 2013 г.

-подбор мелодий по слуху даёт возможность обучающемуся наладить связь между слухом и ориентировкой на клавиатуре.

-транспонирование мелодии или музыкального произведения в разные тональности. Так, исполняя «Избранные этюды» К. Черни под редакцией Г. Гермера, обучающиеся транспонируют их в заданную тональность.

-подбор аккомпанемента, где основная часть работы связана с гармонизацией мелодий из народного творчества и песен, сочинённых композиторами для детей. К изучению основ гармонии приступаю на втором году обучения, после приобретения обучающимися некоторого слухового опыта и навыков игры двумя руками. Для подбора аккомпанемента использую сборник:

1. Сиротина Т. Подбираем аккомпанемент. Вып. 1., 1–4 кл. ДМШ, 2001 г.

Задания по подбору сопровождения к песенкам способствуют накоплению в репертуаре детей музыкального материала, который может представлять

интерес не только для самого ребёнка, но и для его слушателей дома и в школе.

-игра в ансамбле, которая обладает огромным развивающим потенциалом всего комплекса способностей обучающихся: музыкального слуха, музыкальной памяти, ритмического чувства, двигательно-моторных навыков, расширяет музыкальный кругозор, воспитывает и формирует художественный вкус, понимание стиля, формы и содержания исполняемого произведения.

-гаммы, изучение которых способствует закреплению теоретических знаний и выработке первичных аппликатурных навыков. «Музыкальной таблицей умножения» называл гаммы выдающийся виртуоз Иосиф Гофман. Они «одинаково полезны как начинающему, так и весьма подвинутому ученику и даже опытному искусному исполнителю, - замечает К. Черни. – Нет такой степени мастерства, когда постоянное упражнение в гаммах сделается излишним». Изучение гамм и гаммового комплекса в целом позволяет овладеть основными формулами фортепианной техники, на практике познакомиться с ладотональной системой, освоить кварто-квинтовый круг тональностей, познакомиться с основными аппликатурными формулами, выработать пальцевую чёткость, ровность, беглость. Для поддержания должностного уровня мастерства обучающегося без овладения гаммовым комплексом, без постоянной работы над ним не обойтись. Ведя работу над гаммами, делаю установку на выразительность звучания, иными словами ставлю задачи художественного порядка. Например, сыграть гамму певучим, полновесным forte в умеренном темпе, или настроить руки на лёгкую , подвижную игру в динамике piano. Сыграть гамму, изобразив движение поезда с разной динамикой или в разных темпах. Наряду с темповыми, артикуляционными, динамическими вариантами при работе над гаммами применяю варианты ритмические, например, исполнение гаммы в пунктирном ритме. Также применяю старинный способ исполнения гаммы с остановкой на тонике. Остановки расчленяют гамму на обозримые отрезки, помогают осознать тонику и вводный тон, вспомнить, какими пальцами надо играть. Полезны и так называемые контрапунктические гаммы, когда на один звук в партии одной руки приходится соответственно от двух до четырёх звуков в партии другой. Гамма, идущая дуолями в одной руке и четвертями в другой, играется в две октавы, гамма триолями – в три, квартолями – в четыре. Играть так можно как в параллельном, так и в расходящемся движении. В партии той руки, которая движется четвертями, полезно применять не только легатную, но и нон-легатную или стаккатную артикуляцию. Такой способ игры имеет много плюсов. Партии обеих рук образуют полифоническое сочетание двух мелодических линий, имеющих, свой ритмический рисунок, что уже само по себе полезно. Повышается ритмическая точность исполнения: одна из рук выполняет дирижёрскую функцию, отсчитывая опорные доли. Постепенный переход от дуолей к триолям и к квартолям позволяет легко и незаметно наращивать темп.

Самый эффективный способ достичь быстрого темпа – это игра гамм в одном направлении (вверх или вниз), когда пассаж устремляется к одной точке. Переходить к игре гамм в очень быстром темпе следует лишь после того, как будет выработано их чёткое и точное исполнение в темпах медленном и среднем. Успех в освоении гаммового комплекса зависит в большой степени от того, как относится к работе над ним сам играющий. Если для него это – отбывание унылой повинности, толка не будет. Заниматься гаммовым комплексом надо и с удовольствием, и с полной отдачей. Замечательный педагог В. Софроницкий говаривал своим ученикам: «Гаммы надо любить, гаммы надо играть с удовольствием, играть с наслаждением, надо уметь так играть гаммы, как будто ты собираешься дать из гамм концерт в Большом зале консерватории!»

-музыкальные произведения, при выборе которых, учитываю запросы как самих обучающихся, так и их родителей. Учебный репертуар включает в себя разнообразную музыку - это творчество русских, башкирских и зарубежных композиторов. Очень важно раскрыть перед ребёнком диалектическую взаимосвязь между музыкальным наследием прошлого и современной музыкой, показать и осмыслить развитие традиций и жанров, научить отбирать истинные ценности. Таким образом, происходит приобщение ребёнка к миру прекрасного, развиваются общая культура и музыкальный вкус. Поэтому к подбору музыкального репертуара подхожу с особой тщательностью, приближая его к интересам и возможностям обучающихся. В процессе работы над музыкальным произведением обязательно знакомлю ребёнка с историей его создания, с фактами биографии композитора; вместе с обучающимся определяем жанровую принадлежность произведения; обращаю внимание на средства музыкальной выразительности (темп, динамику. регистр, фактуру), которые определяют характер произведения. Следует сказать, что характеристика эмоционально-образного содержания музыки является наиболее уязвимым моментом работы с обучающимися. Высказывания обучающихся о характере музыкального произведения, чувствах, выраженных в произведении, не отличаются разнообразием. Поэтому использую «Словарь эстетических эмоций», который помогает обучающимся овладеть большим количеством слов – характеристик и расширить эмоциональность музыкального переживания. В конце изучения музыкальных произведений обучающийся должен подтвердить результат путём выполнения зачёта (академический концерт в первом полугодии, переводной экзамен в конце учебного года, выпускной экзамен), или выступлений на конкурсах, мероприятиях, что для обучающегося является на данном этапе свидетельством его успеха.

Большое внимание уделяю работе с семьёй, так как тесная связь с родителями позволяет лучше узнать детей, решить многие проблемы. Ко мне в объединение дети приходят из семьи, и необходимо знать, какие жизненные принципы эта семья исповедует, что именно ждут родители от занятий. Привлекая родителей к активному участию в жизни объединения, массовым мероприятиям, стараюсь формировать у них позицию субъекта

образовательного процесса. Именно такой подход к организации системы работы с родителями, помогает создать единое воспитательное пространство, стимулирует интерес родителей к обучению ребёнка в объединении, помогает формировать уважение к профессиональной деятельности педагога. Для родителей организую:

- педагогические консультации по проблемам обучения и воспитания;
- анкетирование в целях регулирования и коррекции учебно-воспитательной деятельности (анкета «Взаимодействие семьи и педагога»);
- родительские собрания с выступлениями обучающихся: («Мама, папа, я – музыкальная семья», 2017 г.; «Когда семья вместе – душа на месте»,2018 г.; «К нам подкрался Новый год», 2018 г.);
- концерты к дню 8 Марта («Мамин праздник», 2015 г.; «Загляните в мамины глаза», 2016 г.; «Мама, лучшая на свете», 2017 г.; «Рядом с мамочкой», 2018)

Положительными результатами своей деятельности считаю:

- сохранность контингента обучающихся;
- поддержку, понимание и помощь со стороны родителей;
- творческую активность обучающихся (концерты для родителей объединения, музыкальные утренники для учащихся школ города, участие в творческих конкурсах в своей школе, участие в городском конкурсе «Музыкальные узоры»). О результативности воспитательной работы в объединении говорят наши достижения - грамоты, дипломы обучающихся за конкурсы, выступления на городском уровне.

Таким образом, можно подвести итог, что музыкальное развитие детей, включающее в себя различные виды и формы деятельности, имеет возможность научить детей прислушиваться к своим чувствам и чувствам других людей, сделать более целеустремлённым процесс гармонизации отношений с окружающим миром.