

**Министерство культуры Иркутской области
ГБУ ДПО Иркутский областной учебно-методический
центр культуры и искусства «Байкал»**

**СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ ПО ВИДАМ
ИСКУССТВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

УДК 371.3
ББК 74.200.587
С 23

Сборник методических разработок победителей Регионального конкурса методических разработок педагогических работников детских школ искусств по видам искусств Иркутской области : методический сборник / Е. Р. Москова, Т. В. Пинтаева, С. М. Потапова, С. А. Пучкова. – Иркутск : Копирайт, 2024. – 218 с.

Сборник составлен специалистами отдела информационно-методического сопровождения деятельности ДШИ и управления проектами ГБУ ДПО Иркутский областной учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал» по результатам Регионального конкурса методических разработок педагогических работников детских школ искусств по видам искусств Иркутской области 2023 г. В сборнике представлена 21 методическая разработка победителей конкурса – педагогов детских школ искусств по видам искусств Иркутской области.

Сборник адресован руководителям и педагогическим работникам детских школ искусств по видам искусств.

Составители: Е. Р. Москова, Т. В. Пинтаева, С. М. Потапова, С. А. Пучкова.

ISBN 978-5-907831-16-2

УДК 371.3
ББК 74.200.587
С 23

Содержание

Номинация «Методическая разработка занятия».....	5
Авласевич Яна Александровна. «Исторические песни и былины». План-конспект открытого урока по предмету «Слушание музыки»	5
Бирюк Валентина Викторовна. Создание чайной пары «Аромат трав» с использованием гончарного круга	10
Дубодел Инга Николаевна. Формирование и развитие творческой личности школьника через освоение технологии гравюры на картоне как одного из доступных видов печатной графики на занятиях в художественной школе	30
Кристович Екатерина Григорьевна, Чупрова Ирина Владимировна. Прекрасна Русь своими ремеслами	42
Лочева Светлана Дмитриевна. Игра – один из основных факторов активного метода обучения и здоровьесберегающих технологий на уроках музыкальной литературы в ДМШ и ДШИ (на примерах опер русских композиторов)	54
Матушкина Екатерина Александровна. По ступенькам музыкальных знаний. Повторение изученного в 1 классе. Лад. Тональность	66
Садомцева Татьяна Николаевна. Линейно-конструктивный рисунок античной гипсовой головы. 5 класс дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» (5(6) лет)	74
Тырин Артём Сергеевич. Игровые методы, используемые на начальном этапе обучения в классе фортепиано	83
Ялмурзина Галина Владимировна. Декоративная лепка из пласта – методические рекомендации по учебному предмету «Скульптура» для обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись»	93
Номинация «Методическая разработка творческого мероприятия».....	103
Агапова Анна Петровна, Журавлева Александра Николаевна. Концерт ансамблевой музыки «Наполним музыкой сердца»	103
Иванова Ирина Борисовна, Коневских Константин Васильевич. Методическая разработка внеклассного мероприятия «Сегодня праздник ваш, защитники Отечества!»	110
Маметова Ольга Геннадьевна. Дидактический сборник «Юные композиторы и исполнители». Сюита «Кот в сапогах»	119
Миронова Лариса Юрьевна. Музыкально-теоретическая сказка в ДШИ и ДМШ	126
Никоненко Ольга Владимировна, Русинова Надежда Петровна. Разработка внеаудиторного мероприятия «Кто Байкала не видал, тот в Сибири не бывал»	133
Шуляк Ольга Владимировна. Музыкальная игра «Народные герои в произведениях русских и советских композиторов»	147
Щербина Светлана Владимировна. Отчетный концерт отделения хорового пения в детской школе искусств	154
Языкова Элен Геннадьевна. «Мы в доме одном живем»	163
Номинация «Методическая разработка по применению и/или разработке электронных образовательных ресурсов»	170
Мантузова Ирина Александровна. Методическая разработка по применению электронных образовательных ресурсов в ДХШ по учебному предмету «Беседы об искусстве» «Виртуальный музей. Путешествие по Третьяковской галерее»	170

Мяльdziна Анастасия Маратовна. Развитие музыкально-слуховых представлений обучающихся на начальном этапе обучения с помощью компьютерных музыкальных тренажеров	180
Сухова Елизавета Николаевна. Методика разработки и внедрения электронных образовательных ресурсов на уроках «Основы изобразительной грамоты и рисование» для детей младшего школьного возраста	190
Хитцова Наталья Геннадьевна. Опыт разработки и применения электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на уроках музыкальной информатики в ГОБУДО Иркутская областная ДШИ.....	203

Номинация «Методическая разработка занятия»

*Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств» с. Шерагул
Авласевич Яна Александровна,
преподаватель музыкально-теоретических дисциплин*

«Исторические песни и былины»

План-конспект открытого урока по предмету «Слушание музыки»

Введение

В школе искусств одной из дисциплин, способствующих музыкально-эстетическому воспитанию обучающихся, расширению их общего музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, является слушание музыки. На уроках слушания музыки преподаватель воспитывает у обучающихся любовь к народной и классической музыке, творчеству композиторов, развивает их музыкальные данные (слух, память), знакомит с теоретическими основами музыкального искусства, помогает выявлению и развитию творческих задатков обучающихся. Полученные на уроках слушания музыки знания могут помочь учащемуся в его занятиях на инструменте, сольфеджио и по музыкальной литературе.

Цель данной методической разработки: поделиться опытом проведения урока по предмету «Слушание музыки» с применением электронных образовательных ресурсов (далее – ЭОР).

Методическая разработка представляет собой развернутый план-конспект открытого тематического урока, посвященного изучению такой теме, как «Исторические песни и былины», с применением ЭОР, включающий в себя интерактивный кроссворд, плакат с содержанием темы и интерактивные игры для закрепления полученных знаний.

Данная методическая разработка может быть использована в практической работе преподавателей музыкальных школ и детских школ искусств.

Основная часть

1. План-конспект открытого урока по предмету «Слушание музыки» «Исторические песни и былины»

Преподаватель: Авласевич Яна Александровна, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул.

Дата проведения урока: 9 октября 2023 г.

Целевая аудитория: 3 класс.

Тип урока: изучение нового материала.

Форма урока: групповая.

Место урока в системе занятий: урок по программе учебного предмета «Слушание музыки».

Тема урока: исторические песни и былины.

Цель урока: познакомить обучающихся с новыми народными музыкальными жанрами.

Задачи урока:

– образовательные: рассмотреть отличительные черты исторических песен и былин, познакомить с основными героями данных жанров, сформулировать и раскрыть определения новых жанров: былина и исторические песни с помощью скриптов (условных знаков), закрепить полученные знания, используя интерактивный кроссворд и игру;

– развивающие: умение работать по заданному алгоритму, развитие мышления через умение обобщать, умение сравнивать и систематизировать полученную информацию;

– воспитательные: воспитание интереса к музыкальным народным жанрам, уважения к историческим событиям нашей Родины. Расширение кругозора через художественно-творческую деятельность, привитие интереса к изучаемому предмету.

Педагогические технологии, применяемые на уроке: технология критического мышления.

Методические комментарии. Технология развития критического мышления разработана в конце XX в. в США Ч. Темплом, Дж. Стилом и К. Мередитом. В ней синтезированы идеи и методы технологий коллективных и групповых способов обучения, а также сотрудничества и развивающего обучения. В России она появилась в 1997 г. Сама технология состоит из трех стадий учебного процесса: вызова, осмысления содержания и рефлексии. Цель данной технологии – развитие мыслительных навыков обучающихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни: умения принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные явления и т. п. В основе технологии – творческое сотрудничество ученика и учителя, развитие у обучающихся аналитического подхода к любому материалу. Технология рассчитана не на запоминание материала, а на постановку проблемы и поиск ее решения. Технология является общепедагогической, надпредметной. Это универсальная, проникающая система приемов, открытая к диалогу с другими педагогическими подходами и технологиями.

Методы, применяемые на уроке:

– словесный: фронтальная беседа (вопросы для проверки ранее изученного материала, адресованные всем учащимся), рассказ (изложение нового материала);

– наглядный: демонстративно-иллюстративный (показ интерактивного плаката);

– игровой (интерактивная игра, направленная на закрепление и обобщение полученных знаний);

– частично-поисковый (поиск ответов на поставленные вопросы с помощью составления скриптов).

Скрипт – опорный конспект в медийную эпоху, он близок, но не идентичен опорному конспекту В. Ф. Шаталова. Методика разработки и применения опорного конспекта впервые предложена педагогом-новатором В. Ф. Шаталовым. Опорный сигнал по Шаталову – это «ассоциативный символ, который заменяет некое смысловое значение; он способен мгновенно восстановить в памяти известную и ранее понятую информацию». Под опорным конспектом понимается «системный набор опорных сигналов, структурно связанных между собой и представляющих собой наглядную конструкцию, замещающую систему значений, понятий, идей как взаимосвязанных элементов».

Основные функции скрипта: систематизация информации; графическое упрощение информации; облегчение запоминания информации. Сразу же хочется отметить, скрипт – это не рамка, в которую мы вынужденно помещаем ребенка. Скрипт – помощник, но не самоцель, он несколько не ограничивает ребенка, а только позволяет ему иметь опору для собственных размышлений.

Оборудование: ноутбук, доска, интерактивная панель, раздаточный материал.

План урока:

1) организационный момент (1–2 мин.);

2) проверка знаний и умений обучающихся (5 мин.);

- 3) подготовка к активному и сознательному усвоению материала (5 мин.);
- 4) получение новых знаний (15 мин.);
- 5) закрепление новых знаний (5 мин.);
- 6) информация о домашнем задании (1–2 мин.);
- 7) оценивание обучающихся. Итог урока. Рефлексия (5 мин.).

1. Ход урока

Этап урока	Действия
1. Организационный момент	Преподаватель (далее – П.): Здравствуйте, ребята и гости нашего урока. Сегодня мы продолжим знакомиться с жанрами музыкального фольклора. Тема нашего урока «Исторические песни и былины». Цель: познакомиться с новыми народными музыкальными жанрами
2. Проверка знаний и умений обучающихся (5 мин.)	Прежде чем мы перейдем к изучению новой темы, предлагаю вспомнить и закрепить ранее изученные народные жанры русского музыкального фольклора, разгадав интерактивный кроссворд (прил. 1). Молодцы, на все вопросы вы дали правильные ответы
3. Подготовка к активному и сознательному усвоению материала (5 мин.). Вызов (побуждение): актуализация имеющихся знаний по теме (составление кластера: что дети уже знают об этом или думают, что хотят узнать, или что нужно узнать, и для чего это необходимо?)	П.: Ребята, посмотрите на экран и скажите, что такое музыкальный фольклор. (Предполагаемый ответ: народная мудрость.) Что мы уже знаем об этой теме? (На доске составляется кластер с центральным словом «музыкальный фольклор», ученики сами называют слова, связанные с данным термином.) Что мы можем еще узнать нового? (Познакомиться с новыми жанрами такими как исторические песни и былины.) Как вы считаете, для чего необходимо знакомиться с новыми музыкальными жанрами? Что мы можем узнать нового, познакомившись с историческими песнями и былинами? Кластер – это графическая форма организации информации, когда выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей между ними. Он представляет собой изображение, способствующее систематизации и обобщению учебного материала. Кластер оформляется в виде грозди или модели планеты со спутниками. В центре располагаются основное понятие, мысль, по сторонам обозначаются крупные смысловые единицы, соединенные с центральным понятием прямыми линиями. Это могут быть слова, словосочетания, предложения, выражающие идеи, мысли, факты, образы, ассоциации, касающиеся данной темы. И уже вокруг «спутников» центральной планеты могут находиться менее значительные смысловые единицы, более полно раскрывающие тему и расширяющие логические связи. Важно уметь конкретизировать категории, обосновывая их при помощи мнений и фактов, содержащихся в изучаемом материале
4. Получение новых знаний (15 мин.). Знакомство с новыми	П.: Прежде чем мы перейдем к изучению новых жанров, я раздам вам заготовки для составления скриптов, которые вам помогут систематизировать полученные

<p>знаниями, составление скриптов, формирование понимания и систематизация знаний, осмысление, сравнение, поиск ответов на вопросы</p>	<p>знания и найти ответы на поставленные вопросы. По ходу моего рассказа вам необходимо в заготовках графически изображать полученную информацию. (Примечание. Весь новый материал отображен в интерактивном плакате, каждый новый жанр разделен на категории: время возникновения, исполнители, герои, действия, события. Текстовая информация подкреплена иллюстрациями и аудиофрагментами. После ознакомления с каждым разделом ученики с помощью скриптов (опроных сигналов) заполняют ранее выданные заготовки. Использование скриптов значительно сокращает время на конспектирование, а сохраненное время позволяет более углубленно изучить материал или заняться другими видами деятельности.) Ребята, теперь с помощью ваших скриптов вам необходимо подумать и сказать, что такое былины и исторические песни. (Былины – это музыкальный жанр, исполняемый сказителями, появился приблизительно в IX–XI вв. В былинах рассказывается о фантастических подвигах богатырей. Исторические песни – это музыкальный жанр, исполняемый чаще всего хором. В исторических песнях речь идет о поступках реально существовавших людей, которые оставили свой след в истории России.) П.: Что общего у этих двух жанров? (Основаны на исторических событиях.) В чем различия? (Былины основаны на фантастических событиях и персонажах, а исторические песни – на реальных событиях.)</p>
<p>5. Закрепление новых знаний (5 мин.)</p>	<p>П.: Сейчас мы с вами немного поиграем. Задания игры следующие: 1. Вам необходимо определить, кто является героями былин, а кто героями исторических песен. 2. Соединить портреты и фамилии героев. 3. По тексту определить и доказать выбранный вами жанр</p>
<p>6. Информация о домашнем задании (1–2 мин.)</p>	<p>П.: Задание на дом: в тетрадь кратко записать, что такое былины и исторические песни, опираясь на скрипты, составленные на уроке</p>
<p>7. Оценивание обучающихся. Итог урока. Рефлексия (5 мин). Рефлексия в конце занятия позволяет подвести его итоги, обсудить то, что узнали, и то, как работали – т. е. каждый оценивает свой вклад в достижение поставленных в начале</p>	<p>Выставление оценок за урок. П.: А теперь давайте вернемся к кластеру и подведем итог нашего занятия, добились ли мы поставленной цели? (Да, мы познакомились с новыми народными музыкальными жанрами.) Ребята, сейчас вам нужно высказаться одним предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного экрана на доске: 1. Сегодня я узнал... 2. Было интересно... 3. Было трудно... 4. Я выполнял задания... 5. Я понял, что...</p>

занятия целей, свою активность, эффективность работы группы, увлекательность и полезность выбранных форм работы	6. Я научился... 7. У меня получилось ...
8. Самоанализ педагога	Достигнуты ли цели и задачи урока? Вывод

Заключение

От методически грамотно продуманного проекта урока, его учебно-методического обеспечения во многом зависит его эффективность. Создание методической разработки урока позволяет систематизировать весь необходимый материал к уроку, выстроить логично структуру урока, на основе цели и задач определиться с выбором методов и средств обучения.

В данной методической разработке представлен урок по изучению нового материала. Структура урока позволяет рационально сочетать актуализацию знаний обучающихся, изучение нового материала и закрепление изученного. Перспективным направлением совершенствования данного урока является применение ЭОР в ходе разных этапов занятия.

В методической разработке приведены примеры активных методов обучения, которые позволяют повысить интерес к изучаемому материалу, лучше усвоить полученные знания и активизировать творческий потенциал обучающихся. Способы взаимодействия преподавателя и обучающихся могут быть применены для изучения других тем на уроках музыкально-теоретического цикла в ДШИ и ДМШ.

Список литературы

1. Былины: Русские эпические песни-сказания / художник: П. Багин. – Москва: Стрекоза, 2001. – 160 с.
2. Ермакова О. К. Уроки музыкальной литературы: Первый год обучения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.
3. Исторические песни. Баллады / составитель: С. Н. Азбелева. – Москва: Современник, 1991. – 764 с.
4. Слушание музыки. 2-й год обучения / О. А. Владимирова, Ж. О. Комякова, А. Г. Чупова. – Санкт-Петербург: Композитор, 2015. – 188 с.

Приложения

Приложение 1
Презентация к методической разработке

Ознакомиться с презентацией можно по ссылке:
<https://cloud.mail.ru/public/qCgJ/1weJ6FRxJ>

*Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств им. А. В. Кузакова г. Киренска»
Бирюк Валентина Викторовна,
преподаватель*

**Создание чайной пары «Аромат трав» с использованием
гончарного круга**

Введение

У любой профессии есть несколько уровней мастерства. У виртуозов гончарного ремесла выкручивать на гончарном круге большие изделия считается верхом мастерства. В их руках глина становится звенящей. Каждый гончар стремится оживить глину, создать новые красивые формы. А какие формы рождаются на свет, не передать словами.

Профессиональный художник-керамист – это «человек-оркестр», в котором в унисон звучат и гончар, и скульптор, и археолог, и живописец, и дизайнер, и эстет. Каждая новая работа как творческая импровизация, неповторимый шедевр. Поэтому все изделия имеют свое лицо и характер. Керамисты – это творцы, которые из куска глины создают безупречную форму, и тогда изделие приобретает глубокий смысл.

Пожалуй, нет ни одного человека, который бы не мечтал попробовать работать на гончарном круге хотя бы раз. И те, кого захватило волшебство глиняных творений, сделанных собственными руками, возможно, и становятся профессиональными художниками-керамистами.

Обучение гончарному делу способствует развитию пространственного мышления, воображения, учит любованию формой и цветом, игрой фактуры, помогает развить свои творческие способности, формирует эстетическое мышление и художественный вкус, дает большие возможности для воплощения различных идей посредством глины.

А этот живой материал, благодаря своим свойствам: пластичности, мягкости, упругости, в умелых руках способен превращаться в удивительные по красоте и гармонии изделия. Работа с глиной, и в частности ручная лепка, – одно из древнейших и нестареющих ремесел.

В рамках мастер-класса участники получают возможность изучить историю возникновения гончарного искусства, приобрести опыт и ремесленные навыки работы на гончарном круге, познакомиться с различными формами круглого изделия. Керамика тесно взаимосвязана с рисунком, композицией, декоративно-прикладным искусством. Главное – совместить знания, умения и фантазию. Керамические изделия в виде чайной пары «Аромат трав» не только имеют декоративную функцию и являются украшением интерьера, но и выполняют утилитарную, практическую роль – их можно использовать по назначению.

Совместная деятельность преподавателя и обучающихся по изготовлению изделий позволяет ребенку чувствовать себя увереннее, дает полет фантазии. Ребенок обретает крылья, потому что имеет за рукой поддержку наставника, его реальную помощь. Под грамотным руководством и с дозированной помощью молодой творец, как бутон, раскрывается, и становятся очевидным явлением его прекрасные творческие и индивидуальные способности.

Методическая разработка может быть использована преподавателями дополнительного образования в области декоративно-прикладного искусства и в

мастерских по гончарному делу, так как соединяет простое и сложное, доступное и новое для каждого подростка и взрослого.

Мастер-класс проводится с целью обмена опытом и совершенствования компетенции преподавателей ДПИ в пластовой технике, по работе на гончарном круге и росписи глазурью.

Основной метод обучения для достижения поставленной цели и реализации задач мастер-класса – практико-ориентированный. Это непосредственное участие педагога в творческом процессе обучающегося, чтобы научить его самостоятельно строить процесс работы на гончарном круге.

Предложенный метод – наиболее продуктивный при реализации поставленных целей и задач и основан на сложившихся традициях прикладного творчества.

Цель методической разработки – создание чайной пары «Аромат трав» с использованием гончарного круга – заключается в закреплении навыков работы с глиной и умения работать с формой.

В ходе выполнения задания у участников происходит развитие пространственного воображения, восприятия формы, наблюдательности и зрительной памяти, развитие творческих способностей, воспитание любви и интереса к декоративно-прикладному искусству.

Задача – научиться декоративно преобразовывать объекты, изучить пластические возможности глины, применять эти знания и навыки на практике, приобщить обучающихся к истокам народного искусства. Кроме того, задание способствует развитию наблюдательности и воображения.

Участник начинает мыслить ассоциативно, изобретать, продумывать процесс лепки, опираясь на разработанные эскизы.

Живая природа – вдохновительница для художника, она дает материал для его размышлений и повторений в глиняных формах. Неслучайно выбор работы пал на керамическую чашу в виде листка красивого, мягкого растения. Готовое изделие выглядит как керамическая чайная пара «Аромат трав», элементы которой выполнены в пластовой технике с оттиском фактуры листа лопуха и гончарной формы чашки в виде бутона цветка. Для завершения художественного образа используется декоративная роспись глазурью. Конечный результат – самостоятельное керамическое произведение.

Мастер-класс рассчитан на 2 занятия по 4 академических часа.

Основная часть

На первом этапе создания керамического изделия (поиск замысла) используется объяснительно-иллюстративный, опираясь на репродуктивный, метод, а также метод проблемного обучения. На данном этапе происходит:

– повторение технологии изготовления тарелочки в пластовой технике с оттиском и формой листа лопуха и последовательный показ алгоритма работы;

– формирование пласта в виде тарелочки, с поднятыми краями, но по виду напоминающую пластику листа;

– лепка ножки к листу в виде шариков и склеивание при помощи шликера (по желанию дети могут вылепить птичек, насекомых);

– самостоятельная работа по схеме (прил. 1).

Задачей второго этапа является овладение умениями и навыками по трансформации эскиза с двухмерного (плоского изображения) в трехмерное (объемное в материале). Это проблема восприятия, и для передачи образа необходимо держать в памяти все мельчайшие компоненты и элементы изображаемого. Это очертания, пропорции, стилистические особенности, особенности конструктивного построения, декоративные элементы. Этап предполагает:

- получение новых знаний, индивидуальную работу преподавателя с участниками мастер-класса;
- выкручивание чашечки в виде бутона цветка на гончарном круге по эскизам (полузакрытой формы, открытой формы);
- изготовление ручки и приклеивание с помощью шликера к чашечке.

На втором занятии происходит роспись глазурью на объемных изделиях. Используется метод проблемного обучения. Искажение эскиза при переносе на круглую форму становится большой проблемой для участников.

Далее – роспись обожженных при температуре 950 °С изделий (тарелочки в виде листа и чашечки) на два-три слоя глазури по эскизам.

Через три дня после полного высыхания – обжиг покрытых глазурью изделий при температуре 1050 °С и, затаив дыхание, открываем муфельную печь. И каждый раз удивляет волшебство изменившегося по цвету изделия. Восторг, радость, трепет от получившегося результата. Думается, что такое блюдо, наравне с дымковской, вятской, филимоновской игрушкой, станет небесным колодезем творчества и счастья. И не только Старый Оскол или Романово-Городище, уже вписанные в Книгу творений русского народа, но и г. Киренск с мастерами, передающими красоту сибирской природы.

Занятие № 1

Тема мастер-класса: чайная пара «Аромат трав» (создание тарелки из пласта глины с оттиском листа лопуха и чашечки в форме бутона цветка с использованием гончарного круга).

Дата проведения: 30 сентября 2023 г.

Возраст участников: с 14 до 22 лет.

Тип занятия: практический.

Вид урока: лепка из пласта глины. Работа на гончарном круге.

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, частично – поисковый, эмоциональный.

Форма проведения: групповая и индивидуальная работа.

Учитывая все отличительные особенности данного вида творчества, учителю необходимо уделять внимание каждому участнику, работающему на гончарном круге. Также целесообразно определить количество группы – 6–9 человек.

Продолжительность занятий: 4 академических часа.

Цель занятий: изготовить блюдо из пласта глины с оттиском листа лопуха и чашечки в форме бутона цветка с использованием гончарного круга.

Задачи

Образовательные:

- продолжить обучение в пластовой технике лепки из глины;
- познакомить с формами глиняной посуды;
- научить приемам работы на гончарном круге;
- закрепить навыки работы с инструментами и материалами для керамики.

Воспитательные:

- прививать любовь к истокам традиций нашей культуры и творческой деятельности;
- развивать пространственное воображение, восприятие красивой формы гончарных изделий, способность наблюдать;
- пробудить интерес к познанию предметного мира цветов, птиц, насекомых;
- привить интерес к лепке из глины и гончарному делу.

Развивающие:

- развить творческое воображение, зрительную память, фантазию;
- расширить кругозор;
- формировать позитивный подход в творческой деятельности.

Планируемые результаты

Участники должны знать:

1. Основы гончарного дела.
2. Правила работы с инструментами и глиной.
3. Технику работы на гончарном круге.

Должны уметь:

1. Подготавливать глину к работе.
2. Раскатывать глину в пласт и делать оттиск.
3. Работать на гончарном круге.
4. Доводить работу до конца.

Оборудование и материалы

Для преподавателя: компьютер и мультимедийная презентация на тему «История керамики в России. Виды гончарных кругов».

Наглядные пособия: глиняная посуда различных форм – кувшины, крынки, чашки, горшки.

Иллюстрированный материал: напечатанные крупным шрифтом «Правила работы в мастерской». Этапы выполнения работы в пластовой технике.

Для участников: лист бумаги А5, цветные карандаши, ластик, гончарный круг, глина, струна, цикля, скалка, стеки, посуда с водой, ткань х/б, губка, рейки толщиной 5 мм для раскатки пласта глины, шликер (жидкая глина), фартук.

План первого занятия

1. Организационный момент и подготовка к занятию – 3 мин.
2. Мотивация. Знакомство с готовыми изделиями и музейным экспонатом – 5 мин.
3. Просмотр презентации «История керамики в России. Виды гончарных кругов» и введение в тему – 7 мин.
4. Повторение и показ пластовой техники – 5 мин.
5. Сообщение новых знаний – 10 мин.

Традиционные формы гончарных изделий. Основные инструменты и предметы, необходимые для работы на гончарном круге.

6. Зарисовки эскизов – 10 мин.
7. Перерыв – 10 мин.
8. Техника безопасности – 3 мин.
9. Практическая работа в два этапа – 40 мин.

Первый этап: самостоятельная работа в пластовой технике (оттиск листа лопуха на пласте глины и формирование пластической формы в виде тарелочки).

Второй этап: индивидуальная работа с преподавателем на гончарном круге (выкручивание простой круглой формы чашки в виде бутона цветка).

10. Перерыв – 5 мин.
11. Практическая работа – 40 мин.
12. Просмотр работ с кратким анализом – 5 мин.
13. Уборка рабочего места – 7 мин.

Сценарий первого занятия

Главным этапом мастер-класса является практическая часть. Здесь есть и обучающий момент (освоение обучающимися нового материала), и творческий момент (воплотить форму изделия в соответствии с задумкой).

Структура урока выстроена таким образом, что каждый этап урока вытекает один из другого: от повторения и закрепления знакомого материала до освоения нового материала и применения его на практике.

1. *Организационный момент. Приветствие. Проверка рабочих мест и готовности к уроку.*

Преподаватель (далее – П.): Здравствуйте, участники мастер-класса. Осень за окном, а так не хочется расставаться с этим прекрасным временем года. Посмотрите, какая красота осенней природы! Какой аромат от цветов, трав и большого количества листьев лопуха, которые лежат у нас на столе. Зачем столько листьев, попробуйте догадаться в ходе моего рассказа. Сегодня мы с вами будем работать с глиной.

Глина – это совсем даже не скучное ремесло, а настоящий материал профессионального художника. И как будет выглядеть простой кусок глины, когда его коснутся руки мастера, не знает абсолютно никто. В общем, вылепить из глины можно практически все, что пожелает душа. Главное – совместить знания, умение и фантазию.

2. *Традиционные базовые знания о том, какими способами можно создавать изделия из глины. Демонстрация техники из пласта глины.*

П.: Как вы думаете, зачем на столе лежат листья лопуха?

Несмотря на разнообразие форм и размеров керамики, во всем мире существует всего несколько основных приемов лепки из глины. Все эти приемы уже известны мастерам и практически не изменились.

Перечислим несколько основных традиционных техник лепки из глины:

- 1) лепка ручная из целого куска;
- 2) ленточно-жгутовая;
- 3) пластовая (текстильная техника);
- 4) отливка в гипсовую форму;
- 5) отминка в готовую форму;
- 6) работа на гончарном круге.

Кроме этого, можно при создании керамических изделий сочетать два или более приемов лепки.

П.: Сегодня мы с вами будем использовать две техники: пластовую технику и работу на гончарном круге. За последние десятилетия популярным способом изготовления художественной керамики стал способ лепки из глиняного пласта. Именно этот способ помогает наиболее полно раскрыть природные свойства и пластическую сущность материала, предоставляя при этом возможности свободной импровизации, полета мысли и фантазии исполнителям. Лепка из пласта требует высокопрофессионального мастерства, творческой индивидуальности, особого подхода к формообразованию изделия.

Вспомните, какие основные приемы формообразования глиняных изделий вы знаете. Основные приемы формообразования:

- 1) раскатывание;
- 2) скатывание;
- 3) сплющивание;
- 4) сгибание;
- 5) вытягивание;
- 6) вдавливание;
- 7) оттягивание;
- 8) скручивание;
- 9) прищипывание (оттягивание с моделированием);
- 10) защипывание (края);
- 11) отгибание краев.

П.: Обратите внимание на приемы формообразования – раскатывание и отгибание краев, которые мы с вами будем применять в работе с глиной в пластовой технике.

Лепка из пласта глины предлагает самые разнообразные способы решения поставленных творческих задач.

Цель нашего мастер-класса: создать чайную пару «Аромат трав». Тарелочка будет украшена оттиском листа лопуха на пластовой основе из глины. Этапы выполнения тарелочки из пласта глины:

1) Перед началом лепки надо тщательно размять глину и, положив на плотную ткань посередине реек, раскатывать скалкой по рейкам пласт необходимой толщины (5 мм).

2) На готовый пласт накладываем лист лопуха, который вам понравился и больше всего подходит по форме и размеру на выполненном вами эскизе, раскатываем скалкой по листу и вырезаем стеклом лист – основу будущей тарелочки.

3) Посмотрите, какой невероятно красивый получился оттиск на глине, и второго такого нет, ведь все листы разной формы и с разным рисунком прожилок.

4) Теперь этот пласт, вырезанный в виде листа лопуха, надо превратить в тарелочку, приподняв края и придав пластику листа в природе.

5) Можно вылепить и посадить на листик различных птиц, бабочек насекомых по желанию.

6) С нижней части листа приклеиваем маленькие четыре шарика из глины в виде ножек.

Чтобы соединить детали из глины между собой в местах склеивания, надо сделать насечки стеклом, нанести шликер (жидкую глину) и хорошенько прижать. Избыток шликера убрать кисточкой.

Форму корпуса изделия называют фасоном. Это может быть круг, овал, шар, конус и др. Фасон также определяет наличие ножки, ручек и крышки, характер поверхности изделия, форму его края и борта. Посуду подразделяют на два вида – плоскую и полую. К плоской форме относятся блюда, тарелки, селедочницы. К полой форме – чашки, кружки, пиалы, чайники, кофейники, сахарницы, кувшины.

П.: Про плоскую форму нашей тарелочки мы уже с вами узнали, теперь осталось узнать про полую форму будущей чашечки (прил. 2).

3. Переменка (чайная пауза, во время которой можно посмотреть керамическую посуду).

4. Мотивационный этап. Знакомство с готовыми керамическими изделиями, сохранившимися до наших дней в «Историко-краеведческом музее» г. Киренска.

П.: В краеведческом музее г. Киренска можно увидеть много керамических сосудов, крынок разной формы, плошек, рукомойников, квасников, утятниц, которые интересно рассмотреть, но один сосуд внушительного размера, выполненный на гончарном круге, с клеймом автора заслуживает особого внимания. На сосуде остались навитые на гончарном круге полоски от рук мастера и стоит клеймо, подтверждающее авторство, место и дату изготовления.

Изделия профессионального гончара Петра, как указано на клейме. Он и выкрутил свой большой сосуд (корчагу) в 1909 г. в г. Киренске (прил. 3).

Посмотрите на этот большой сосуд, выполненный киренским мастером 114 лет назад на гончарном круге из нашей местной глины. На правом берегу быстротечной реки Киренги до нашего времени сохранилось село Кирпичики. Там уникальная глина, из которой ремесленники изготавливали кирпичи. Наверное, там и жил наш Петр, мастер гончарного дела. А глину там добывают и по сей день. Для чего же корчага использовалась? Для украшения или, может, в ней ловили рыбу? В Сибири корчагой называют плетеную из проволоки огромную

вытянутую корзину с узким горлышком. В нее помещают приманку для рыб, и рыба сама через узкое горлышко заплывает, а вот выбраться не может.

В энциклопедии записано: «Корчага – это большой глиняный горшок, как правило – без крышки, с очень широким горлышком и узким дном. Слово “корчага”, по одной версии, происходит от тюркского слова “курчуг”, что означает “сосуд”. По другой версии – это практически не измененное древнерусское слово “кърчага”. Она появилась еще в древности, со времен, когда люди начали использовать глину для создания посуды, и была широко распространена в Средние века». По сути, это большой глиняный горшок с широким раструбом, наследником которого стал более знакомый чугунок.

Корчага использовалась для приготовления пищи, например каши или похлебки. Она также часто использовалась как емкость для хранения зерна, муки и других продуктов. Да, можно было сварить кашу, литров 10.

Познакомьтесь с письменными свидетельствами о знаменитом изделии в художественных произведениях:

- 1) «На полке стояла большая корчага с молоком» (А. С. Пушкин).
- 2) «Корчага закипела, и из нее вышел пар» (И. С. Тургенев).
- 3) «Мама накрыла стол скатертью, поставила на него корчагу с горячим супом» (Л. Н. Толстой).
- 4) «Я помню, как моя бабушка готовила в корчаге пирог с яблоками» (А. П. Чехов).
- 5) «Корчага была такая большая, что в ней можно было приготовить обед для всей семьи» (Н. Н. Некрасов).

П.: А как изготавливали глиняный сосуд в России?

5. *Сообщение новых знаний. Просмотр презентации «История керамики в России. Виды гончарных кругов», введение в тему.*

Немного истории о керамике, видах гончарных кругов и формах керамических изделий (просмотр презентации). Традиционные формы гончарных изделий. Основные инструменты и предметы, необходимые для работы на гончарном круге. Показ видео «Профессиональный мастер за гончарным кругом».

П.: Крутится гончарный круг, словно колесо машины времени. И сидит мастер, равномерно подгоняя колесо нажатием педали. То ли в двадцать первом веке нашей эры, то ли сто тысяч лет назад. Руки в мокрой глине, отрешенный взгляд, тихая песня гончарного круга, солнечный свет в окне. И нет вокруг больше ничего. Только умиротворение души, тихое поскрипывание колеса и прекрасный кувшин, который рождается в руках мастера. Сантиметр за сантиметром, поднимаясь из куска глины, словно рождаясь на круге, вращающемся при нажатии на педаль. Крутится Земля, а вместе с ней уже несколько тысячелетий крутится гончарный круг.

П.: Какое еще искусство прожило так долго? Да, изначально это было ремесло. Со временем забытое и отодвинутое на второй план, гончарное искусство продолжало жить. Где-то в одиноких мастерских, возможно, в качестве чьего-то увлечения, а может, и как чья-то блажь. Все в мире меняется, все становится «новомодным», «суперсовременным», «оригинальным», а гончарное искусство остается все тем же, что и несколько тысяч лет назад. Не верите? Сравните сами. Что нужно для создания шедевра из глины? Только лишь глина, глазурь, круг и руки мастера.

Просмотр иллюстраций с разнообразной формой древнерусских сосудов и названий, которые подчеркивали их использование в быту.

П.: Как рождалась причудливая форма в руках мастера? Человек всегда черпает вдохновение у природы. Творец – создатель всей этой красоты, а мы творим по подобию созданной им красоты из разнообразных материалов.

Вспомните название темы мастер-класса и постарайтесь догадаться, на что будут похожи наши будущие чашечки, из которых мы будем пить? На бутоны цветов. Давайте посмотрим на цветы. (Можно показать живые цветы.) Какие прекрасные формы закрытого бутона! Вот только начинает раскрываться (полузакрытая форма), а здесь распустились лепесточки розы (открытая форма), как полная чаша, наполненная ароматом цветка.

А сколько на свете цветов? И формы цветов самые разные. Мы выберем самые доступные для нашего выполнения формы чашечек на гончарном круге.

Возьмите в руки вот эти формы чашечек и закройте глаза. Какую форму вам больше всего нравится держать в руках? И что она напоминает? А ведь вам нравятся разные формы. Каждая форма нашла своего хозяина.

6. Зарисовки эскизов (прил. 4).

П.: Посмотрите внимательно на цветы, на бутоны цветов, вспомните те ощущения формы чашечек, которые вы держали с закрытыми глазами, и попробуйте нарисовать форму чашечки, из которой вы бы хотели пить чай с конфетками. Какой же образ чашечки мы создадим по форме, цвету, силуэту, придумывать вам. И еще к этой форме чашечки вам надо сделать эскиз тарелочки, выполненной из пласта глины с оттиском листа лопуха. Постарайтесь передать пластику листа в природе, и чтобы она гармонично сочеталась с вашей придуманной чашечкой.

При обжиге и глина, и глазурь несколько меняют цвет, что необходимо учитывать в работе.

7. Перерыв (на мольберты для осмотра прикрепляются эскизы).

8. Техника безопасности при работе с глиной.

– Запомним технику безопасности при работе с глиной:

- 1) перед началом работы с глиной необходимо надеть фартуки;
- 2) нельзя делать резких движений стекой при работе с глиной в направлении рядом сидящего человека;
- 3) при работе глина находится в специальных полиэтиленовых мешочках;
- 4) на рабочем столе должны быть доски для лепки, чашка с водой и инструменты;
- 5) при завершении работ готовые глиняные изделия сушат на специальных стеллажах;
- 6) по окончании работы нужно убрать свое рабочее место, вымыть руки с мылом.

9. Практическая работа участников мастер-класса.

– Приглашаю вас включиться в волшебный мир творчества.

Практическая работа делится на два этапа.

1. Самостоятельная работа по схеме (прил. 1).

Раскатывание пласта скалкой. Формирование пласта в виде тарелочки с поднятыми краями, по виду напоминающей пластику листа. Лепим ножки к листу в виде шариков и склеиваем при помощи шликера. По желанию лепим птичек, насекомых и приклеиваем на кромку листа.

2. Индивидуальная работа преподавателя с участниками мастер-класса. Выкручивание на гончарном круге по эскизу чашечки в виде бутона цветка (полузакрытой формы, открытой формы). Изготовление ручки и приклеивание с помощью шликера к чашечке.

Последовательность выполнения работы на гончарном круге. Основные инструменты, которые используются при изготовлении изделия на круге. Техника безопасности.

П.: Работа с глиняной массой на гончарном круге строится по определенному алгоритму: правильная посадка, постановка рук, центровка

(форма шайбы), формирование дна, вытягивание стенок.

Формирование задуманной формы:

П.: Что такое центровка глины на гончарном круге? Положите кусочек глины на диск, не прикрепляя его, включите гончарный круг. Что же произошло? Глина вылетела с гончарного круга, как же заставить вращающийся диск не выбросить глину и что это за сила? Да, ее надо хорошенько прикрепить к диску и желательнее посередине. Надо понять, как же справиться с силой, которая выбрасывает глину с крутящегося диска. Это центробежная сила. Она стремится отталкивать тело (глину) от оси вращения, создавая видимость того, что тело движется «вверх ногами». Центростремительная сила стремится удержать тело на окружности, препятствуя его выпадению из нее, если глина находится ровно по центру. Мы справимся только тогда, когда все движения рук будут направлены к центру крутящегося диска, выравнивая кусок глины со всех сторон. В этом все и дело, только тогда можно выкрутить чашечку, и она будет ровной, когда будут находиться по центру все ее стороны. И нашу чашечку не выбросит с круга.

Центровка: «конус» и «шайбочка»

Придав куску глины руками форму, близкую к шару, несильным, но резким движением нужно бросить его как можно точнее на середину круга. Кусок глины должен хорошо прилипнуть к кругу. Включить гончарный круг. Центровка – один из самых сложных и важных этапов. Во время центровки продолжаем перемешивать глину, удаляем оставшийся воздух и, самое главное, глина выравнивается со всех сторон и перемещается ровно в центр. Чтобы этого достичь, необходимо научиться формовать из куска глины две формы, так называемые конус и полусферу – «шайбочку».

Делаем «конус»: перемещаем глину к центру, формируя «конус». Смочив ладони рук, обхватываем глину. Левая рука лежит поверх правой и давит запястьем в центр. Чтобы получился «конус», надо давить на глину ребром ладони правой руки навстречу движению (круг вращается против часовой стрелки), ближе к центру поднимая глину снизу вверх.

Делаем «шайбочку»: надавливая, верхушку «конуса» правой рукой превращаем в «шайбочку», а левой ладонью придерживаем глину. Повторяем операцию 2–3 раза, заставляя глину «плясать впрыскачку», в это время глина перемешивается, убирается воздух и становится по центру. Хорошо отцентрированный кусок глины на крутящемся диске кажется почти неподвижным.

Формирование дна будущего сосуда: в середине отцентрированной «шайбочки» из глины делаем углубление в виде воронки. Постепенно вдавливаем указательный палец вертикально вниз, стараясь не продавить отверстие до поверхности круга. Разгоняем глину от центра к краю. Подушечками пальцев выравниваем дно будущей чашечки.

Вытягивание стенок чашечки: делаем «стакан». На этом этапе особенно важна постановка рук. Руки лежат на краю стенки гончарного круга. Чтобы получился «стакан» с вертикальной стенкой, левая рука должна контролировать внутреннюю поверхность сосуда, а правая рука снаружи. Обе руки взаимодействуют друг с другом синхронно через глину. Главное усилие делаем правой рукой. Во время вытягивания стенок руки плавно движутся снизу вверх. Соответственно, внизу сильнее воздействуем на глину, а с ростом изделия давление уменьшаем. Все это необходимо соблюдать, чтобы стенки стакана были одинаковой толщины. Чтобы руки хорошо скользили и не рвали глину, чаще смачиваем их водой. С помощью данной постановки рук вытягиваем «стакан» с толщиной стенки 5–6 мм, фиксируем кромку и только потом аккуратно убираем руки. Любое резкое движение рук может привести к поломке чашечки.

Продолжаем формировать стенки сосуда: стенка вытягиваемой чашечки находится между подушечками указательных пальцев. Руки поднимаются синхронно, без рывков. Меняя усилие рук, расширяем или, наоборот, сужаем стенки сосуда. Этот способ позволяет изменить форму чашечки, сделать глиняные стенки более тонкими и увеличить высоту изделия. Воду, скапливающуюся внутри, убираем губкой.

В завершение работы убираем при помощи стека и цикли шликер со стенок изделия. Подрезаем остатки глины у основания сосуда. Берем струну и срезаем готовую чашечку с круга и прикрепляем ручку. Их лепят из жгутов либо вырезают из пласта глины стеклом и приклеивают на шликер, предварительно сделав насечки в местах приклеивания ручки.

10. Перерыв.

11. Практическая работа. Продолжение работы с глиной.

12. Просмотр работ с комментариями. По окончании работы педагог предлагает подготовить получившиеся изделия к просмотру. Каждый представляет свою работу, рассказывает, какие способы были использованы. Дети оценивают работы по критериям: соответствие, красочность, умение «презентовать». Рефлексия. Беседа с учениками о впечатлениях от выполненной работы. Самооценка качества выполненных изделий.

13. Уборка рабочего места. В конце занятия участники мастер-класса убирают за собой рабочие места. Сушка готовых изделий. Это очень ответственный момент. Быстрая сушка ведет к возникновению напряжения внутри глины между быстро высохшими и давшими усадку тонкими деталями и еще влажными. Это может привести к деформации, появлению трещин и разрывов. Поэтому сушить изделие надо 5–6 дней, первые два дня желательно под полиэтиленовой пленкой. Хорошая среда для сушки – это ровная деревянная поверхность, отсутствие сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.

Первый обжиг (утильный при температуре 950 °С) производится после окончательной просушки работ для получения прочного черепка с помощью электрической муфельной печи с датчиком и регулятором температуры.

Вывод. Лепка из пласта и работа на гончарном круге интересная, разнообразная по сложности работа, дающая простор для воображения детей, проявления творческой индивидуальности, развивающая фантазию ребенка и пространственное мышление. Умение любоваться формой и находить в природе красивые, сложные формы. Соединять форму, вкус и цвет.

Повторение и закрепление навыков работы из пласта глины и развитие умений работать на гончарном круге. Участники мастер-класса учатся наблюдать за тем, что их окружает, искать интересное и выразительное в мире, преобразовывать и стилизовать эти наблюдения в творческой работе в материале. Это способствует развитию пространственного воображения, осмысленного восприятия формы, наблюдательности и зрительной памяти, развитию творческих способностей, воспитанию любви и интереса к декоративно-прикладному искусству, к традициям русского народа.

Занятие № 2

Николай Островский писал, что мир – это зеркало, которое отражает наше отношение к нему. Творческая работа – это прекрасный, необычайно тяжелый и изумительно радостный труд.

В каждом из нас чувство гармонии заложено природой. Лучший способ – выразить свои ощущения в цвете. На занятии мы будем расписывать глазурью керамическое изделие.

Тема занятия: чайная пара «Аромат трав».

Дата проведения: 7 октября 2023 г.

Тип занятия: практический.

Возраст участников: с 14 до 22 лет.

Продолжительность занятия: 4 академических часа.

Методы обучения: практико-ориентированный.

Форма проведения: групповая работа, индивидуальная работа.

Учитывая все отличительные особенности данного вида творчества, необходимости уделять внимание каждому участнику, целесообразно определить количество группы 6–9 человек.

Цель занятия: расписать глазурью тарелочку с оттиском листа лопуха и чашечку в форме бутона цветка.

Задачи

Образовательные:

- познакомиться с техникой росписи глазурью керамических изделий;
- познакомить детей со способами нанесения глазури.

Воспитательные:

- прививать любовь к истокам традиций нашей культуры и творческой деятельности;
- развивать пространственное воображение, восприятие красивых сочетаний цветов на керамических изделиях, способность наблюдать;
- пробудить интерес к познанию предметного мира цветов, птиц, насекомых.

Развивающие:

- развить творческое воображение, зрительную память, фантазию;
- расширить кругозор;
- формировать позитивный подход в творческой деятельности.

Планируемые результаты. Участники должны знать:

- 1) технику росписи керамических изделий глазурью;
- 2) правила работы с инструментами и глазурью.

Должны уметь:

- 1) подготавливать глазурь к работе;
- 2) работать по эскизу;
- 3) доводить работу до конца.

Оборудование и материалы. Для преподавателя: компьютер и видео на тему «Роспись керамических изделий мастерами». Наглядные пособия: керамическая посуда, покрытая глазурью, – кувшины, крынки, чашки, тарелки. Иллюстрированный материал: напечатанные крупным шрифтом «Правила работы в мастерской». Для участников: посуда с водой, глазурь бессвинцовая, фартук, салфетки, губка, кисти, эскизы, баночки для приготовления глазури, обожженные керамические изделия.

План второго занятия

1. Организационный момент и подготовка к занятию – 3 мин.
2. Мотивация и введение в тему. Просмотр видео на тему «Роспись керамических изделий мастерами» – 10 мин.
3. Сообщение новых знаний. – 10 мин.
4. Перерыв – 10 мин.
5. Техника безопасности – 5 мин.
6. Практическая работа. Роспись глазурью – 50 мин.
7. Перерыв – 10 мин.
8. Практическая работа. Роспись глазурью – 45 мин.
9. Просмотр работ. Краткий анализ – 7 мин.
10. Уборка рабочего места – 10 мин.

Сценарий второго занятия «Роспись глазурями чайной пары “Аромат трав”»

1. Организационный момент и подготовка к занятию.

П.: Здравствуйте, ребята, преподаватели, гости! Рада вас видеть! Мы начинаем наш мастер-класс. И сегодня мы с вами будем украшать наши керамические изделия, выполненные в виде листьев и бутонов цветов.

2. *Мотивация и введение в тему.* Просмотр видео «Роспись керамических изделий мастерами».

3. Сообщение новых знаний.

П.: Как вы думаете, для чего изделие покрывают глазурью и что же такое глазурь? Давайте познакомимся с глазурью по керамике поближе.

Покрытие глазурью и роспись: безопасность и красота глиняной посуды.

Глазурование. Важным этапом изготовления керамики является покрытие глазурью. Это техника покрытия изделий из глины глазурью – суспензией на основе воды и нерастворимого порошка. При обжиге эта смесь превращается в тонкое, блестящее, прочное стекловидное покрытие. Порошок для суспензии готовят из трех основных компонентов: полевого шпата, каолина, кварца. Наиболее распространенный способ – живопись по утилю (изделия после первого обжига). Глазурь – стекловидное покрытие, образующееся при участии минералов, кислот и щелочей в процессе политого обжига и придающее изделию водонепроницаемость. Предметы покрывают глазурью для усиления их декоративных и утилитарных качеств. Наносят глазурь на изделие разными способами в зависимости от поставленных целей.

Способы нанесения глазури:

1. Кистевой способ.
2. Окувание в однородную жидкую глазурь.
3. Поливание.
4. Пульверизация.

Кистью наносится глазурь при частичном глазуровании и при использовании нескольких цветов глазури на одном изделии. Окувание производят вручную погружением изделия в бак с тщательно перемешанной глазурной суспензией, по консистенции напоминающей сметанообразную массу. Поливка применяется при глазуровании изделий, требующих покрытия глазурью только с одной стороны, а также при глазуровании внутренней поверхности посуды. Излишки глазури выливаются. Пульверизация применяется главным образом при глазуровании громоздких и легко ломающихся тонкостенных изделий, а также необожженных изделий.

Глазурь на поверхности глиняной посуды делает ее невосприимчивой к влаге. В глазурованной емкости можно держать воду или другую жидкость сколько угодно долго. Глазурованная посуда из глины выглядит нарядно, особенно если покрыта еще и росписью.

Кисти, применяемые при живописных работах керамическими красками. Для керамической живописи применяют кисти беличьи, колонковые. Они очень эластичны. В зависимости от характера выполняемой работы используют кисти различной формы: мазковые, отводочные, пестроточные.

Надо помнить, что керамические краски и цветные глазури в большинстве случаев после обжига резко изменяют свой цвет. Они становятся более яркими в силу происхождения в них сложных химических процессов при повышении температуры обжига, в результате чего образуются окрашиваемые соединения, которые и придают интенсивное звучание декору. Для получения нужного цвета или оттенка рекомендуется пользоваться так называемой контрольной палитрой (образцы обожженных красок), где каждый цвет краски значителен под

определенным номером. Нужно знать, какие краски можно смешивать на палитре в процессе работы, а какие при этом могут дать грязный тон. Лучше смешиваются синие, фиолетовые, пурпурные краски. Теплые краски при смешивании друг с другом могут растворяться одна в другой. Пурпурные (золотосодержащие) и синие примешиваются почти ко всем краскам, кроме красных на основе селена и хрома. Синие с желтыми и пурпурными – хорошие смеси. Нанося на керамический материал слой краски, важно уметь пользоваться кистями, набирая краску лишь на кончик кисти или на одну сторону (для мазка с растяжкой).

Изделие перед глазурованием слегка увлажняется (протирается влажной губкой). Перед нанесением глазури следует обеспечить чистоту поверхности глазуруемого изделия – это обязательное условие, так как в противном случае в местах загрязнения глазурь не впитывается в черепок изделия, а скатывается с него, образуя плешины, а пыль различного происхождения может либо выгорать, образуя брак, либо оставаться на поверхности изделия в виде царапин. Надо помнить, что глазурь не просто покрывает изделие, она должна быть прочно связана с материалом. Расписанные изделия нельзя долго оставлять неглазурованными, иначе они могут запылиться или может нарушиться рисунок. При глазуровании должен получиться определенный слой глазури, так как толстый слой глазури может привести к образованию потеков при обжиге и «потянет» за собой рисунок, а слишком тонкий слой дает плешины и металлизацию краски (особенно кобальта). Если готовая глазурная суспензия хранилась долгое время, то она может подсохнуть, загустеть или расслоиться, т. е. стать неоднородной. Поэтому перед началом работы ее надо тщательно перемешать.

Зачистка глазури. После глазурования с ножек и краев изделия необходимо снять глазурь (в тех местах, где изделие касается горизонтальной плоскости), чтобы в обжиге избежать приплавления изделия к лещадке (огнеупорная подставка для обжига керамических изделий). Эту операцию выполняют мокрой зачисткой вручную (поролоновой губкой). Можно кромку ножки изделия покрыть растворенным воском (в обжиге он выгорит).

Обжиг является завершающей операцией, позволяющей оценить уровень квалификации мастера-керамиста. При утильном обжиге загружаемые изделия могут соприкасаться друг с другом, также меньшую по емкости посуду можно ставить в более крупную. Тяжелые изделия ставятся внизу. Есть свои особенности при обжиге плоских изделий. Для качественной установки изделий существуют дополнительные приспособления: лещадки (огнеупорные плиты), капсулы, стойки разного характера, крестики и др. При политем обжиге изделия устанавливаются с небольшими расстояниями, чтобы они не соприкасались, иначе при плавлении глазури изделия «слипнутся». Кроме того, глазури при плавлении расширяются и могут пузыриться, а красящие вещества одной глазури (если они летучи) могут воздействовать на соседние изделия.

4. Перерыв (чайная пауза, во время которой можно посмотреть роспись на керамической посуде).

5. Техника безопасности.

П.: Давайте запомним технику безопасности при работе с глиной:

- 1) перед началом необходимо надеть фартук;
- 2) нельзя вдыхать порошок глазури. С порошком глазури работаем осторожно;
- 3) на рабочем столе должны быть только изделия для росписи, чашка с водой, кисти и глазурь;
- 4) при завершении работы готовые расписные изделия сушат на специальных стеллажах, они не должны соприкасаться друг с другом;

5) по окончании работы нужно убрать свое рабочее место, вымыть руки с мылом.

6. *Практическая работа. Роспись глазурью.*

П.: Вы готовы к цветовому оформлению вашей чайной пары «Аромат трав»?

И началась работа сложная, кропотливая и интересная, потому что никто не знает, какая она будет после обжига. После обжига цвет становится ярче, сочнее.

7. *Перерыв (чайная пауза, во время которой можно посмотреть роспись на керамической посуде).*

8. *Практическая работа.*

П.: Продолжаем работу по росписи керамической пары «Аромат трав» в 2–3 слоя.

9. *Просмотр работ с комментариями.* По окончании работы педагог предлагает подготовить получившиеся изделия к просмотру (прил. 5). Каждый представляет свою работу, рассказывает, какие способы были использованы. Дети оценивают работы по критериям: соответствие, красочность, умение «презентовать».

Рефлексия. Беседа с учениками о впечатлениях от выполненной работы. Самооценка качества выполненных изделий.

П.: Все молодцы! Спасибо вам за творческую работу.

10. *Уборка рабочего места.* В конце занятия участники мастер-класса убирают за собой рабочие места.

Вывод. В результате работы выполнены поставленные цели и задачи: были составлены эскизы для чайной пары, познакомились с техникой росписи глазурями, изготовлены керамические изделия.

Расписанные изделия после декорирования красками еще раз обжигают. Отечественные мастера гончарного дела применяют усовершенствованные технологии приготовления составов для покрытия изделий. Они совершенно безопасны для здоровья.

Второй (политой) обжиг – для закрепления на нем глазурей (полив) и разных цветowych покрытий. Температура обжига политого доводится до 1000–1050 °С.

Заключение

Керамика – это красивое ремесло с историей, и задача современных педагогов-художников – сделать его популярным среди молодежи, развить любовь ко всему уникальному и индивидуальному, художественному, творческому. И не может не радовать тот факт, что сейчас, в невероятно компьютеризированном и механизированном мире, вновь возрастает тяга людей к ручному труду, к предметам, наполненным теплом рук мастера. Появляется спрос на художественную керамику, и, как следствие, начинает возрождаться традиция тех самых древних семейных мастерских. Все чаще можно встретить художников, избравших керамику как средство самовыражения, и все чаще говорят они о возрождении древних традиций, но в ином, современном ключе.

В процессе создания декоративной керамической чайной пары «Аромат трав» познакомились с техниками нанесения глазури на керамические изделия. Посмотрели видео декорирования глазурью керамических изделий разными способами. Изделия в материале после второго обжига превзошли наши ожидания. В итоге цель мастер-класса по созданию керамической чайной пары «Аромат трав» достигнута.

Список литературы

1. Богуславская И. Я. Русская глиняная игрушка. – Ленинград: «Искусство», 1975. – 142 с.
2. Буббико Дж. Керамика: техники, материалы, изделия / Буббико Дж., Крус Х. – Москва: Ниола-Пресс, 2006. – 127 с.
3. Бугамбаев М. Гончарное ремесло. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.
4. Воронов Н. В. Искусство, рожденное огнем. – Москва: Советский художник, 1970. – 142 с.
5. Захаров А. И. Конструирование керамических изделий: учебное пособие. – Москва: Рос. Хим.-технол. Ун-т им. Д. И. Менделеева, 2002. – 195 с.
6. Копылков М. А. Одна композиция: альбом / М. А.Копылков, М. Д. Изотова. – Санкт-Петербург: Новая Нива, 2010. – 317 с.
7. Лаврентьева Т.Е. Обучение основам ремесла и развитие общения на занятиях в керамической мастерской / Т. Е. Лаврентьева, О. В. Караневская – Москва: Теревинф, 2009. – 56 с.
8. Мусина Р. Р. Российская традиционная керамика. – Москва: Интербук-бизнес, 2011. – 167 с.
9. Некрасова-Каратеева О. Л. Учимся лепить: книжка-помощница. – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2012. – 235 с.
10. Поверин А. И. Гончарное дело. – Москва: Хоббитека, сор. 2018. – 159 с.
11. Поверин А. И. Гончарное дело. Чернолощенная керамика. – Москва: Культура и традиции, 2002. – 96 с.
12. Поверин А. И. Гончарное дело: Энциклопедия. – Москва: АСТ-пресс, 2016. – 160 с.
13. Сидорова Н. А. Античная расписная керамика: из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А. С.Пушкина. – Москва: Искусство, 1985. – 28 с.
14. Федотов Г. Я. Послушная глина. – Москва: АСТ-пресс, 1997. – 139 с.
15. Эткин Дж. Керамика для начинающих. – Москва: Арт-Родник, 2006.

Приложения

Приложение 1

Изготовление тарелочки из пласта глины с оттиском листа

1. Глину кладем на полиэтилен

2. Раскатываем скалкой

3. Убираем полиэтилен

4. Кладем лист

5. Раскатываем скалкой

6. Вырезаем стеклом

7. Убираем лишнюю глину

8. Формируем лист в виде тарелочки

9. Делаем ножки

10. Стеком наносим насечки

11. Приклеиваем ножки

12. Ставим лист на ножки

Приложение 2
Практическая работа

Большая керамическая корчага в руках
Дмитрия Николаевича, выполненная на
гончарном круге

Стол с керамическими кринками

Керамическая корчага, выполненная в г.
Киренске

Дата на корчаге 1909 г.

Приложение 4
Эскизы для чайной пары «Аромат трав»

Офицерова Алена

Долгополова Карина

Корзенникова Варя

Ларионова Милана

Жданова Влада

Ларионова Милана

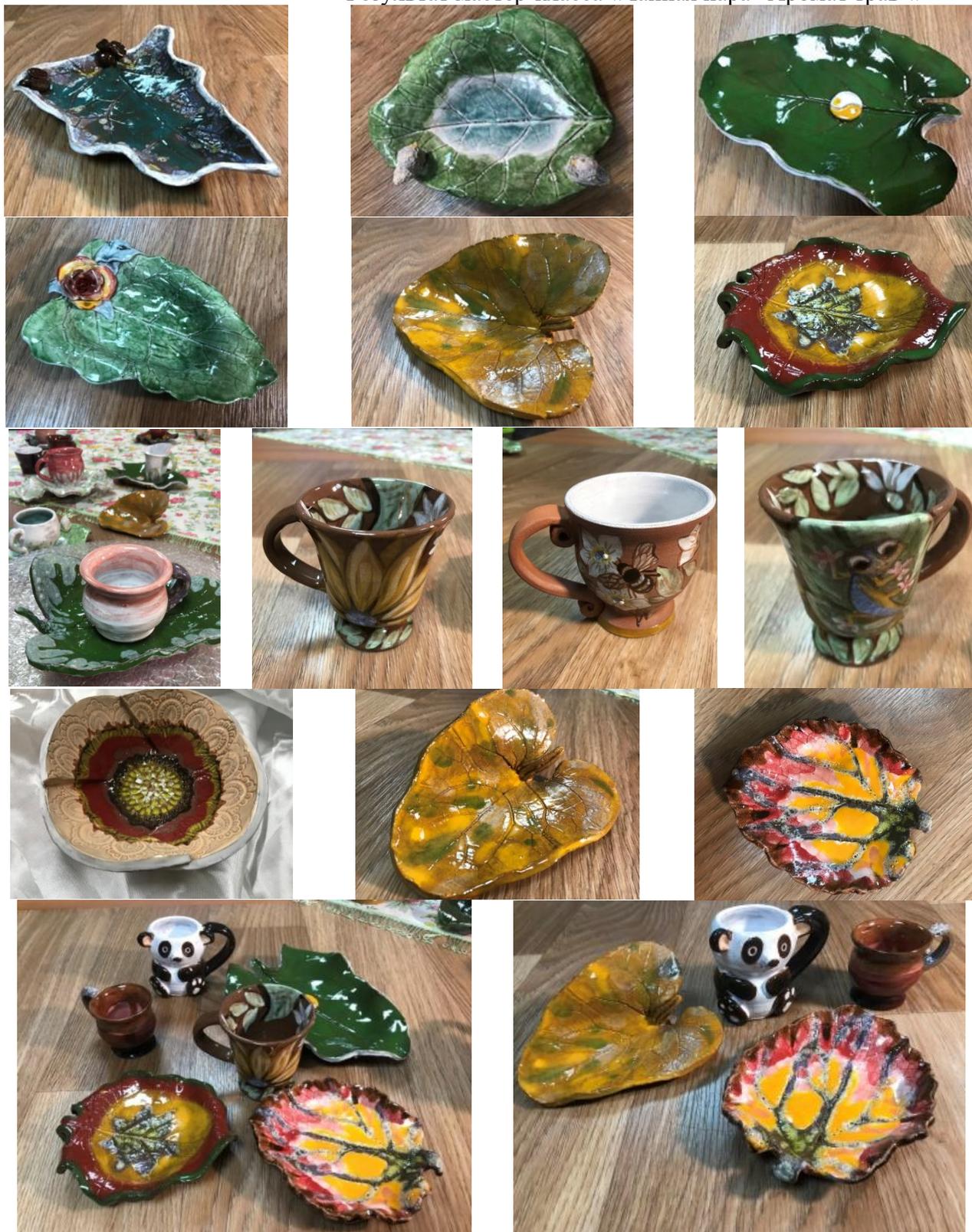

Богорадникова
Василиса

Ларионова Маша

Приложение 5
Результат мастер-класса «Чайная пара «Аромат трав»»

Формирование и развитие творческой личности школьника через освоение технологии гравюры на картоне как одного из доступных видов печатной графики на занятиях в художественной школе

Введение

Художественное образование играет ведущую роль в развитии эстетических и нравственных качеств у детей, позволяя им погрузиться в мир искусства. В этом процессе эстамп как удивительное средство педагогики открывает перед педагогом множество возможностей. Особенно эффективным способом формирования будущих ценителей искусства является знакомство с печатной графикой, включая различные технически несложные, но профессиональные формы эстампа.

Одной из таких форм может быть гравюра на картоне, которую можно создать без специального оборудования. Гравюра на картоне является одним из доступных видов печатной графики, которые изучаются в художественной школе. Особенно важно знакомство с искусством печатной графики для воспитания будущих зрителей. Включение различных технически несложных, но профессиональных разновидностей эстампа, в том числе гравюры на картоне, является эффективным методом обучения.

Однако недостаток информации о художественно-выразительном языке и технике выполнения этой разновидности графики может представлять трудности для художников-педагогов. Поэтому включение гравюры на картоне в учебный процесс требует систематических знаний, информации об истории и различных способах работы с этой разновидностью эстампа.

Целью данной методической разработки является ознакомление педагогов с гравюрой на картоне, предоставление им необходимых знаний и навыков для успешного введения этой техники в учебный процесс.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

- изучить историю возникновения гравюры на картоне;
- определить специфику художественно-выразительного языка гравюры на картоне и указать на ее основные элементы и приемы;
- разработать методические рекомендации при выполнении гравюры на картоне, которые помогут педагогам организовать эффективные занятия и добиться хороших результатов у обучающихся;
- понять влияние практического знакомства с гравюрой на картоне на творческое развитие личности школьника и определить его особенности и значение.

Таким образом, данная тема имеет высокую значимость для преподавателей в области художественного образования и требует дальнейшего изучения.

Основная часть

Гравюра на картоне как разновидность эстампа. История возникновения

Графика – это вид изобразительного искусства, происходящий от греческого слова «графо» – «пишу, рисую». Она связана с изображением на плоскости и, прежде всего, является рисунком. Графика представляет собой

линейное искусство, основанное на комбинации черного и белого, причем бумага служит белым, а карандаш, уголь или другие красящие материалы – черным.

Графика делится на два вида. Первый вид – уникальная графика, которая включает рисунки, выполненные от руки с использованием акварели, гуаши, карандаша, угля или сангины. Эти рисунки воспроизводятся только один раз. Второй вид – печатная графика, которая позволяет воспроизводить рисунки в большом количестве экземпляров, например, через создание эстампов.

Эстамп (от фр. *estampe*) – это общее название различных произведений печатной графики, представляющих собой оттиски на бумаге, полученные с помощью гравюрной или другой печатной формы.

Существует четыре типа эстампа:

- выпуклая (высокая) печать;
- плоская печать;
- глубокая печать;
- трафаретная печать.

К выпуклой печати принадлежат ксилография, линогравюра и гравюра на картоне. К плоской печати относится литография со всеми ее разновидностями и монотипия. Глубокая печать включает резцовую гравюру, офорт, меццо-тинто, пунктир, сухую иглу, акватинту, резерваж, лавис, мягкий лак и карандашную манеру. Трафаретная печать включает шелкографию.

Далее будем рассматривать эстамп – гравюру на картоне. Ее печать может быть высокой, глубокой (черно-белой или цветной).

В детской художественной школе гравюра на картоне представляет собой ценное и недооцененное средство обучения станковой композиции. Эта техника печати выделяется своими техническими характеристиками и уникальностью по сравнению с другими техниками печатной графики. В ней сочетаются глубокая и высокая печать, а также множество технических приемов.

Выбор материалов позволяет проводить творческий поиск и экспериментировать. Каждый вид картона имеет свои особенности при печати. Гравюра на картоне позволяет создавать как пятна, так и четкие линии и штрихи. Благодаря этой технике можно достичь разнообразных оттенков черного цвета и создавать живописные эффекты. Эта гравюра сочетает методичность с творческим результатом, добавляя непредсказуемость благодаря самому материалу. Это особенно полезно для детского творчества, делает его более живым и выразительным.

Прежде чем изучать способы печати гравюры на картоне, полезно познакомиться с ее историей. Гравюра на картоне недостаточно представлена в художественном творчестве и педагогике в связи с недостатком информации. Данный вид гравюры, возникший в 20-х гг. XX в., требует большего внимания и изучения.

В 1924 г. советским художником и мультипликатором Константином Васильевичем Кузнецовым была изобретена техника гравюры на картоне (прил. 1, рис. 1). Он создавал иллюстрации в этой технике к поэме Н. Н. Асеева «Маяковский начинается» в 30-х гг. XX в. Позже, после Великой Отечественной войны, картон стал популярным среди художников, но его техника не считалась самодостаточной в ряду традиционных техник эстампа. Тем не менее эстампы, выполненные в гравюре на картоне, регулярно выставлялись на выставках эстампа в 1960–1980-х гг.

Также художники стали использовать высокий способ гравирования картоном, который предлагает богатые возможности для решения графических и живописных задач. А. Г. Акритас (прил. 1, рис. 2), И. Н. Воробьева (прил. 1, рис. 3) и С. Э. Ведерникова – некоторые из художников, которые применяют эту

технику. В 60–70 гг. XX в. она переживала особый расцвет, но в настоящее время наблюдается спад интереса к ней.

Гравюра на картоне отличается выразительностью благодаря своеобразной фактуре поверхности картона, каждый оттиск уникален. Основными выразительными средствами этой техники являются крупные тональные пятна. Она занимает ведущее место в учебном и творческом процессе художественных школ. Использование дешевого материала, разнообразие изобразительных средств и возможность получения разных оттисков с одной печатной формы способствовали распространению гравюры на картоне в учебной и творческой среде.

Специфика художественно-выразительного языка гравюры на картоне

Высокая гравюра на картоне – это новаторский вариант линогравюры. Она обладает уникальными средствами выражения, насыщенностью и живописной разнообразностью пятен. С помощью высокой гравюры на картоне можно получить от 20 оттисков. Фактура и зернистость картонного материала позволяют достичь особых эффектов, недоступных другим материалам. В этой технике можно создавать сложные градации черного цвета, превращая черно-белую гравюру на картоне в настоящую живопись.

Особенно убедительными в живописности являются цветные гравюры на картоне, например работы А. Г. Акритаса и С. Э. Ведерниковой (прил. 1, рис. 4). В этой технике достижение четкости представляется сложной задачей из-за слоистости картона, но при этом можно работать широкими пятнами, создавая почти мазковые переходы. Печать гравюры на картоне с изменением давления позволяет получать оттиски с разной насыщенностью и тональным разнообразием, от легких полутонов до выразительных и мощных оттенков.

Глубокая гравюра на картоне напоминает технику сухой иглы на металле с ее характерными барбами, создающими мягкие линии и штрихи. Отличительная особенность этой техники на картоне заключается в оттиске, который вызывает впечатление глубокой гравюры. Художник работает с живописными пятнами и тональными переходами, что обусловлено особой фактурой материала картона. Картон также дает возможность экспериментировать, изменяя внешний вид поверхности с помощью клея (как показывают работы С. Э. Ведерниковой и Н. К. Хомякова, глубокая гравюра на картоне малотиражна).

Методические рекомендации при выполнении гравюры на картоне

Технология выполнения гравюры на картоне, несмотря на кажущуюся легкость, имеет свои особенности, которые отличают ее от других техник высокой и глубокой печати. Эти особенности начинаются с выбора подходящего картонного материала для гравирования. Существуют различные сорта картона, которые отличаются фактурой, толщиной и цветом. В зависимости от их характеристик, картон ведет себя по-разному при печати и создает различные эффекты. Гравюра на картоне – каждый отпечаток уникален и необычайно фактурен. Эта техника позволяет создавать переходы от белого до черного цвета. Удачным выбором приемов гравирования можно достичь мягкого и живописного оттиска.

Основными инструментами для резки высокой гравюры являются нож с косым лезвием или скальпель, а также ножницы. Для глубокой гравюры на картоне используется игла или шило. Особенно ответственным этапом работы считается гравирование досок в высокой гравюре на картоне, где творческий подход позволяет достичь различных эффектов. Для работы над печатными формами цветной гравюры необходимо учитывать тоновый анализ каждого цвета.

Линейный рисунок можно создать путем процарапывания или вырезания узкой бороздки с помощью иглы или резца.

В случае глубокой гравюры награвированный рисунок будет отпечатываться темным. Для создания различных тоновых пятен можно использовать снятие слоев картона или различные влияния на тон при печати силикатного клея или ПВА, а также наклеивать фрагменты тканей с ярко выраженной текстурой.

Важную роль в гравюре на картоне играет нанесение краски при печати. Оттиски обычно различаются, и качественные оттиски, соответствующие замыслу художника, бывают редкими из-за быстрого засорения печатной формы краской. Чтобы избежать этого, необходимо смывать остаток краски разбавителем после каждого оттиска. Для усиления прочности формы ее можно покрыть клеем ПВА или лаком для грунтовки картона.

Для профессиональной печати гравюры на картоне необходимы различные материалы и оборудование (прил. 2). Например, для высокой печати прижимным способом можно использовать ложку, которая является достаточно доступным инструментом. Однако если требуется глубокая печать, то необходимо обратиться к валовому станку. Это оборудование позволяет достичь более качественного результата и использовать его в профессиональной практике.

Цель занятий «гравюра на картоне» в художественной школе – ознакомиться с различными печатными техниками, научиться создавать собственные произведения и освоить технику печати на картоне. Задачи включают формирование творческого мировоззрения, развитие художественно-образного и неординарного мышления, а также пространственного воображения. Это также поможет ознакомиться с печатной графикой и развить интерес к изобразительному искусству, а также воспитать трудолюбие, терпение и аккуратность.

При объяснении нового материала на уроке необходимо соблюдать последовательность, чтобы обучающиеся понимали, с каким видом искусства они знакомятся, в какой технике будут работать, какие этапы надо выполнить, чтобы добиться хорошего результата. Первоначально изучается теория, включая краткую историю гравюры, ее происхождение и приемы.

Далее преподаватель переходит к конкретным аспектам и вводит детей в тему урока – «гравюра на картоне». На первом занятии обучающиеся знакомятся с темой и создают эскизы, соответствующие заданию учителя. Рекомендуемые темы для этой техники: «Животные, птицы, насекомые», «Мир растений», «Натюрморт», «Пленэрные этюды» и «Иллюстрации к сказке».

На втором занятии дети переносят эскиз на бумагу такого же формата, как и картонная основа. Затем они, с помощью копировальной бумаги, аккуратно переносят эскиз на саму картонную основу, а также на отдельные кусочки картона, которые будут вырезаться и использоваться в процессе работы. Это делается с целью облегчить работу учащимся, помочь им легче ориентироваться на листе и сделать процесс более удобным и эффективным. Профессиональный подход и внимательность в данной задаче играют важную роль, чтобы каждая деталь была точно перенесена на нужную поверхность.

На третьем и последующих занятиях дети будут вырезать и приклеивать на картонную основу уже скопированные части, созданные на предыдущих занятиях. Ученики работают исключительно над содержанием, анализируют работу, пытаются изучить технику и понять, как сделать свою работу лучше, добавляя различные фактурные материалы – кусочки тканей, нитей и т. д. На последних занятиях дети делают оттиски своих работ, а затем выбирают лучшие (прил. 1, рис. 2).

Важные моменты для улучшения работы с гравюрой на картоне, которые необходимо учитывать на занятиях:

– На акварельной бумаге гравюру не рекомендовано делать, так как она быстро впитывает краску, что сокращает срок использования штампа. Картон от коробки тоже лучше не использовать, ибо верхний слой картона отклеивается.

– Не рекомендуется использовать мягкий картон, так как он может повредиться от впитывания краски и прилипнуть к оттиску.

– В качестве основы для идеального решения выбрать пивной картон.

– Клеить лучше на клей титан или густой ПВА.

– При многослойной композиции рекомендуется создать рамочку и обогатить фон дополнительными деталями. Это придаст профессиональный вид.

– Печать может быть выполнена с использованием масляных красок и акрила, причем акрил нужно использовать без разбавления водой. Если вы работаете с маленькими детьми, то для этой цели можно воспользоваться гуашью, нанося ее на картон в более плотном слое (если, конечно, штамп имеет небольшой размер).

– Если в работе используется масло или типографская краска, целесообразно использовать резиновый ролик, а при использовании акрила или гуаши можно воспользоваться губкой. Губка также может придать интересную текстуру будущему оттиску.

– Не рекомендуется использовать много краски, чтобы не допустить поплыва на рисунке.

– Нужно заранее нарисовать эскиз на бумаге, сделав его такого же размера, как основа для штампа. Затем, используя копирку, скопировать эскиз на основной картон. Это поможет создать разметку и скопировать нужные части эскиза.

– На рисунке объекты ближе к нам нужно делать толще, чтобы сохранить перспективу.

– Если работа ведется в цветном варианте, то для смешивания красок необходимы мастихины и палитры.

– Также потребуются хлопчатобумажные тряпочки, скипидар или очищенный керосин для удаления красок, обойные валики для накатывания краски на основу.

– Для глубокой гравюры на картоне используются офортные иголки (можно изготовить самостоятельно с помощью обычной иглы и основы из, например, засохшего фломастера), шило.

– Для высокой печати – макетные ножи (можно заменить на канцелярский нож).

– Наждачная бумага с разным зерном может пригодиться для создания фактуры на картоне.

В процессе создания оттиска с помощью ложки, необходимо учесть следующий фактор – подготовку рабочего места «окно». Это «окно» должно быть соответствующих размеров печатной основы. Такая подготовка необходима для того, чтобы лист картона не смещался при движении ложки. Этот подход гарантирует получение хорошего оттиска без смещения.

Выбор бумаги для печати играет важную роль в создании образа. Она может быть белой или цветной, с текстурой или гладкой. Подготовка бумаги перед печатью требует заблаговременных действий. Замочите ее в воду на 15–20 мин., затем сложите мокрые листы в стопку на стекло и придавите сверху стеклом. Это особенно полезно, когда нужно печатать много листов. Если вам нужно немного листов, положите смоченный лист бумаги на почти вертикальное стекло (чтобы вода могла стекать), затем промокните между листами обычной

бумаги или старыми газетами, чтобы лист оставался влажным, но без пятен воды на его поверхности. Этот способ возможен только с бумагой, которая в своем составе имеет 50–100 % хлопка. Для бумаги, состоящей из 100 % целлюлозы, процесс замачивания не нужен.

Печать гравюры с изменением давления дает возможность создать оттенки различной насыщенности и тонального разнообразия – от легких полутонов до выразительной плотности мазка. Печать с одной доски несколькими красками как способ печати применяется только в этой технике. Можно использовать цветную печать и с нескольких досок по принципу линогравюры.

Мы в основном печатаем с одной формы. Печать цветной гравюры – это совмещение цветовых слоев в одно изображение. На печатной форме раскладываются в разных местах черная и необходимые цветные цвета согласно эскизу. Где-то краска втирается, где-то плотным слоем накатывается. Это способ высокой печати для более профессиональной работы с детьми старшего школьного возраста.

Цветная печать в один прогон при глубокой печати (сразу отмечу, данный способ нами при работе с учениками не использован, мы в процессе его изучения).

Картон забивается черной краской с помощью мягкого шпателя по принципу офорта, так, чтобы она хорошо вошла в углубления, и растирается по доске тряпочным валиком, оттирается до прозрачного слоя. Затем на указательный палец накручивается тряпочка (тряпки должны быть хлопчатобумажные) и с нужным цветом (красным, синим, зеленым...) оттираются все элементы композиции. С каждым другим цветом тряпочка меняется. Получается многоцветная композиция в один прогон.

Цветная печать в два прогона (данный способ в процессе изучения нами). Этот способ предполагает замешивание красок с кроющими белилами. Чтобы цветовые отношения были согласованы, в них, кроме белого цвета, должен присутствовать еще какой-то цвет во всех замесах. На палитре замешиваем все цвета, необходимые согласно эскизу, в достаточном количестве.

Первый прогон печатаем высокий рельеф, все элементы рисунка покрываем разными цветами. Цвет набирают на тряпочку, накрученную на указательный палец, и покрывают нужный элемент. При использовании другого цвета тряпочки меняются.

Второй прогон печатаем углубления, доску покрываем черным цветом, стараясь забивать цвет в прорезы. Далее оттирают, оставляя немного черного в одних местах и убирая в других. Вторая печать накладывается на тот же первый оттиск. Совмещают две печати в одно изображение. Из-за рельефности первого красочного слоя сочетание черного цвета второго слоя с ним происходит плавно и гармонично, без резкого контраста. В результате получается естественное и мягкое соединение цветов. Рисующая линия получается живая, выразительная.

При создании гравюры на картоне можно использовать подход, основанный на принципе работы по батик. Это означает, что светлый слой на поверхности для печати покрывается канцелярским клеем, а после его высыхания наносится краска с помощью валика. Затем происходит удаление слоя краски с помощью тряпки в том месте, где был нанесен клей. Этот метод позволяет достичь интересных эффектов.

При цветной печати лучше воспользоваться профессиональным станком для гравюры.

Все эти моменты являются важными в процессе создания оттиска, поэтому следует уделить им должное внимание. Ответственный и профессиональный подход к каждому шагу гарантирует успешный результат.

Влияние практического знакомства с гравюрой на картоне на творческое развитие школьника

Эстамп – важнейшая часть графического искусства, имеет особое значение в формировании творческой личности. Процесс работы над эстампом происходит в специальной творческой атмосфере, которая помогает развить умение целенаправленно и целостно воспринимать работу и осознанно подходить к использованию материалов. Эстамп также расширяет возможности самореализации ученика.

Художественное образование, включающее знакомство ребенка с настоящим искусством, способствует развитию эстетических и нравственных качеств, которые являются основой формирования его личности. Графика играет особую роль в этом процессе. К сожалению, она часто недооценивается из-за недостаточного знакомства с этим искусством. Однако, когда ученик узнает историю и углубляется в процесс создания оттисков, пытаясь сделать свой собственный эстамп, его творческие способности развиваются. Поэтому важно, чтобы каждый школьник имел возможность познакомиться с графикой.

На первом месте стоит гравюра на картоне, которую можно создать без специального оборудования. Для включения этого вида эстампа в учебный процесс необходимо провести обобщение имеющихся сведений об истории и различных методах работы художников-графиков в гравюре на картоне.

Для анализа готовности печатной формы в высокой гравюре на картоне применяется метод визуально-тактильного анализа. Это имеет особое значение для школьников, поскольку способствует развитию моторики рук и связывает ее с процессом восприятия. При выполнении высокой гравюры на картоне формируется умение принимать самостоятельные решения и выбирать способы и средства для реализации задуманного. Это создает ситуацию вариативности обучения, позволяя ребенку самостоятельно принимать решения, и способствует индивидуализации развития школьника. Все это делает метод визуально-тактильного анализа незаменимым инструментом для профессионального развития школьников.

В процессе профессиональной работы над гравюрой на картоне развивается навык объективной оценки своего труда, что приводит к укреплению уверенности в своих способностях. Кроме того, гравюра способствует развитию внимательности и терпеливости.

Необходимо отметить, что для ребенка изготовление гравюры своими руками – это значительное достижение. Успех в этом деле положительно влияет на его самооценку. Занятия гравюрой на картоне помогают ребенку преодолеть свои страхи, поверить в свои силы и обрести внутреннюю гармонию с самим собой и окружающим миром.

Заключение

Для успешной работы над формированием и развитием творческой личности школьника через освоение технологии гравюры на картоне необходимо постепенно и последовательно проводить процесс обучения. Длительные занятия гравюрой являются обязательными, так как они позволяют ученикам понять особенности технологического процесса создания эстампа и достичь высоких результатов в гравюре на картоне. Благодаря таким занятиям, у детей активно развивается колористическое и пространственное мышление, а также стимулируется творческий процесс и понимание языка искусства. Дети учатся доверять своим чувствам и своему личному восприятию, не боятся выполнять в творчестве то, что им хочется. Весь этот процесс является повседневной практикой, требующей времени и терпения.

Занятия гравюрой на картоне – это не только процесс обучения, но и

возможность для детей самовыражаться и раскрывать свой потенциал. Поэтому важно не спешить, а последовательно и с удовольствием идти к достижению высоких результатов в гравюре. Ценность печатной графики – в ее обязательном усвоении технологического процесса, связанного с эмоциональным и интеллектуальным опытом ученика.

Гравюра на уроках – это возможность нестандартного решения творческих задач, развитие фантазии и воображения детей. Это свободный творческий процесс без ограничений и правил. Гравюра на картоне создает уникальные линии и пятна благодаря текстуре материала. Она является основным инструментом в учебной практике, так как требует минимальных затрат на материалы и время. Гравюра на картоне обладает выразительными возможностями, так как каждый оттиск отличается от предыдущего. Она занимает ведущее место в процессе обучения и творчества в художественной школе. Использование доступного материала, получение разных оттисков с помощью одной печатной формы, а также богатство и разнообразие изобразительных средств способствуют распространению этой графической техники в учебном процессе.

Гравюра на картоне в ее простом исполнении позволяет создавать эстампы с глубокой и высокой печатью, что значительно расширяет возможности для творческой реализации. Это удобное и доступное средство для тех, кто только начинает свой путь в искусстве. Гравюра на картоне позволяет развивать свои творческие навыки и находить свой уникальный стиль. Таким образом, использование этой техники становится неотъемлемой частью в формировании и развитии творческой личности учащегося в художественных школах.

Гравюра на картоне – самый доступный эстамп в художественной школе. Работа с картоном не требует особых затрат и не вызывает трудностей, что делает его удобным и распространенным материалом. Этот материал обладает специфическими свойствами и возможностями использования, что делает гравюру на картоне популярной в учебной практике. Она может быть освоена с минимальными затратами средств и времени на организацию и проведение занятий для детей как среднего школьного возраста, так и старшего.

Для педагогов представленные методические рекомендации по выполнению гравюры на картоне помогут применять эту технику на занятиях.

Таким образом, гравюра на картоне представляет собой простой и доступный способ творческого выражения в художественной школе. Даже в случае ограниченного материального обеспечения школы, если нет доступа к офортному станку, некоторые виды гравюры можно печатать с использованием доступных средств, таких как ложка.

Список литературы

1. Богачкина Л. Г. Линогравюра в школе: из опыта работы / Л. Г. Богачкина, Б. М. Богачкина. – Москва: Просвещение, 1983. – 80 с.
2. Варшавский В. Л. Очерки по истории и техники гравюры. – Москва: Издательство «Изобразительное искусство», 1987.
3. Владимир М. К. Станковая и книжная графика. Каталог выставки. – Санкт-Петербург, 1994. – 120с.
4. Владыкин И. Гравюра на картоне // Художник. – 1967. – № 2 – С.53-54.
5. Герчук Ю. Эстампы для всех. // Творчество. – 1972. – № 5. – С. 9-10.
6. Герштейн Ю. Гравюра на бумажных формах // Художник. – 1962. – №6. – С. 56-58.
7. Чуркин В. Гравюра на картоне // Юный художник. – 1988. – № 12. – С. 20.
8. Графика на уроках изобразительного искусства. Методика проведения бесед по искусству: пособие для учителей. – Москва; Ленинград:

Просвещение, 1965. – С. 19-48.

9. Катафал Й. Олива К. Гравюра. Техники и приемы высокой и глубокой печати. – Москва: Клара ООО «Художественно-педагогическое издательство», 2010. – 160 с.

10. Леман И. И. Гравюра и литография. Очерк истории и техники. – Москва: Центрполиграф, 2004. – 433 с.

11. Пепеляева В. Л. Методические рекомендации к практическим заданиям по печатной графике. – Великий Новгород: [б.и.], 2009. – 48с.

12. Розанова Н. Н. Советская гравюра. – Москва: Изобразительное искусство, 1987.

13. Акритас Альбина Георгиевна. – Текст: электронный // Общество поощрения художников: сайт. – URL: <https://clck.ru/39GHf2/>.

14. Ведерникова Светлана Энгельсовна – Текст: электронный // Общество поощрения художников: сайт. – URL: <https://goo.su/wOou6ld>.

15. Ведерникова Светлана Энгельсовна – Текст: электронный // ВКонтакте : сайт. – URL: https://vk.com/wall278202518_20444.

16. Гравюра на картоне. – Текст: электронный. – URL: <https://goo.su/87EdUy7>.

17. Гравюра. Виды и техники. – Текст: электронный // Искусствоед.ру – сетевой ресурс об искусстве и культуре. – URL: <https://iskusstvoed.ru/2015/12/21/gravure/>.

18. Графические произведения Ирины Воробьевой из собрания Тверской областной картинной галереи. – Текст: электронный // ВКонтакте: сайт. – URL: <https://clck.ru/39GHiw>.

19. Тихомирова Т. Выразительный, художественный образ в графике. Цветная гравюра на картоне. – Текст: электронный // Общественная организация «Белорусский зеленый крест» : сайт. – URL: <https://www.greencross.by/ru/content/>.

20. Эстамп. Классификация и разновидности. – Текст: электронный // Арт.каталог.com – сетевой ресурс об искусстве и культуре : сайт. – URL: <https://clck.ru/39GHka>.

Приложения

Приложение 1

Художники, специализирующиеся на технике эстампа, гравюра на картоне

Ознакомиться с материалом можно по ссылке:

<https://cloud.mail.ru/public/VYrr/FhskjJVPt>

Приложение 2

Необходимое оборудование и материалы для работы в технике гравюры на картоне при высокой и глубокой печати

Ознакомиться с материалом можно по ссылке:

<https://cloud.mail.ru/public/KMEZ/wS5hawVMH>

Приложение 3

Детские работы из фонда школы

Пример работы, оттиск с разным нажимом на ложку при ручной печати

От эскиза до готовой работы

Гравюра на картоне, высокая печать

Гравюра на картоне, глубокая печать

Гравюра на картоне, смешанный способ печати

Приложение 4

Методическое обеспечение занятий «гравюра на картоне»
на примере МБУДО «ДХШ № 2 им. Д. С. Лукманова» г. Черемхово

Формы занятий в рамках учебного плана включают:

1. Теоретические и практические занятия:

- тематические лекции;
- просмотр иллюстраций и книг;
- беседы и обсуждение тем с обучающимися;
- практические занятия и игровые формы.

2. Участие в коллективных проектах, включая подготовку выставок и мастер-классов.

3. Участие в городских, всероссийских и международных выставках и конкурсах.

4. Индивидуальные выставки обучающихся в выставочном зале ДХШ, а также в учреждениях культуры города, общеобразовательных школах.

5. Проведение совместных мастер-классов обучающихся, педагогов и родителей.

6. Посещение музеев, художественных галерей, специализированных выставок и тематических лекций является неотъемлемой частью профессиональной подготовки.

Приемы и методы обучения: метод обучения предполагает одновременное решение творческих и технологических задач. Профессиональный подход к работе над каждым заданием включает в себя:

- просмотр иллюстраций, наглядных пособий и литературы с образцами печатной графики, а также работ обучающихся из фонда школы за прошлые годы;
- знакомство с инструментами и техниками изготовления печатной формы и печати в рамках определенной темы;
- подбор наиболее выразительного варианта композиции при работе над эскизом в рамках изучаемой техники печати;
- создание печатной формы или набора печатных форм;
- поиск цветового решения: подбор краски или создание колера (для одноцветной печати), выбор цветовой гаммы (для многоцветной печати);
- изготовление серии отпечатков и выбор наилучших;
- профессиональное прописывание графических листов.

Формы подведения итогов: основной формой подведения итогов являются совместные коллективные просмотры учебных работ педагогами ДХШ. Они осуществляются два раза в год, в конце первого и второго полугодий. Оценивается уровень каждого обучающегося в отдельности и всего класса.

Лучшие работы отбираются в методический фонд школы, а также для участия в выставках и конкурсах различных уровней.

Материальное и техническое оснащение

1. Необходимое оборудование:

- учебный кабинет, столы, стулья. По возможности печатный станок.

2. Материалы и инструменты:

- бумага для эскизов;
- бумага однотонная различной плотности;
- бумага цветная различной плотности;
- инструменты для выполнения эскизов: простые карандаши, линеры, гелевые ручки;
- маркеры, фломастеры;
- картон плотный для изготовления форм;
- копирка, калька;
- канцелярские ножи, игла, шило;
- клей ПВА;
- типографская, масляная краска, акрил, гуашь.

Дидактические материалы:

- литература по печатной графике;
- фонд учебных работ за предыдущие годы;
- архив лучших работ в электронном виде.

*Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств»
Усть-Кутского муниципального образования
Кристович Екатерина Григорьевна,
Чупрова Ирина Владимировна,
преподаватели изобразительных дисциплин*

Прекрасна Русь своими ремеслами

Введение

Популяризация и актуализация народных художественных промыслов в системе дополнительного образования детей представляет собой целенаправленную организованную деятельность, направленную на сохранение традиций, культурно-исторической преемственности поколений, владеющих мастерством, опытом, практиками и технологиями народного искусства, народных художественных промыслов и художественного творчества.

Эта деятельность способствует формированию российской идентичности, гражданскому и патриотическому воспитанию обучающихся, духовному и нравственному воспитанию детей на основе российских традиционных ценностей и включает:

- приобщение детей к уникальному российскому культурному наследию путем изучения и освоения традиционных народных ремесел;
- создание условий для активизации деятельности по развитию народных ремесел в системе дополнительного образования;
- создание условий для повышения заинтересованности подрастающего поколения в познании этнических культурных традиций и народного творчества;
- содействие повышению привлекательности профессий, связанных с народными ремеслами и промыслами.

Традиции народных промыслов уходят в глубокую древность, отражая особенности труда, бытового уклада жизни, верований и душевных качеств народа. Актуальность разработки заключается в том, что современные дети мало интересуются историей зарождения народных ремесел. Современные дети считают, что это «старое», «немодное». Не знают основных особенностей и характеристик народных росписей, вследствие чего путают их названия.

У ребенка с детства должно формироваться воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину. Наша задача как преподавателей – помочь детям увидеть все богатство и многообразие декоративно-прикладного искусства, так как любое занятие, встреча и знакомство с народным промыслом, творческая работа, беседы – всесторонне развивают ребенка. Показ изделий, познавательных передач, интернет-роликов народных мастеров о декоративно-прикладном искусстве раскрывает перед детьми богатство народного творчества. С помощью фрагментов художественных фильмов дети могут увидеть, как жили наши предки: их быт, ремесло, традиции и обычаи. Это позволит детям почувствовать себя частью русского народа, ощутить гордость за свою страну.

Учреждения дополнительного образования не ограничены стандартами, программами и временем. Они ориентированы на то, чтобы развивать интересы, способности, воспитывать и обучать детей средствами декоративно-прикладного искусства, через творческие занятия по прикладному творчеству, беседы, посещение музея, участие в выставках, проведение мастер-классов, встречи с интересными людьми, народными мастерами, что дает широкую свободу для детского творчества.

Цель методической разработки: поделиться опытом работы с обучающимися над изучением темы «Народные ремесла России» на уроках «Прикладное творчество», «Беседы об искусстве» дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись».

Задачи:

- обосновать необходимость изучения народных ремесел, их отличий и особенностей;
- показать эффективность использования технологий, методов, приемов, форм и средств обучения на уроке;
- способствовать популяризации народных ремесел России.

Основная идея педагогической деятельности заключается во внедрении в педагогический процесс совместных уроков у обучающихся разных классов, соединении различных видов деятельности, различных форм и методов обучения, сочетании теоретической части с практическим творческим заданием. Для закрепления и обобщения изученного материала, накопленного опыта по прикладному творчеству и беседам об искусстве используются викторины, выставки, загадки, дидактические игры, видео- и аудиосопровождение, слайды, натурные предметы. Такие занятия позволяют повысить интерес обучающихся к изучению народных промыслов.

Новизна методической разработки в том, что она направлена на расширение содержания базового компонента образования, овладение детьми дополнительными знаниями, умениями и навыками. Ее особенностью является интеграция различных видов деятельности.

Урок-викторина сопровождается познавательными рассказами, демонстрацией предметов быта старины, выставкой детских работ по народным промыслам хохломы, гжели, мезенской росписи. Интерьер класса оформлен в стиле русской избы. Для погружения в дух старины преподаватели одеты в русские народные костюмы.

Основная часть

План-конспект урока «Прекрасна Русь своими ремеслами»

Программа: дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись», срок освоения 5 (6), 8 (9) лет.

Предметы: «Прикладное творчество», «Беседы об искусстве».

В содержание учебных предметов «Прикладное творчество» и «Беседы об искусстве» входит изучение народных промыслов и знакомство с росписями. Обучающиеся на уроках изучают такие промыслы, как хохлома, гжель, филимоновская игрушка, матрешка, мезенская роспись; овладевают начальными знаниями об элементах и особенностях изученных видов народного искусства.

Дата проведения урока: 27.04.2023.

Класс: первый, второй (7–9 лет).

Тема урока: «Прекрасна Русь своими ремеслами».

Цель урока: закрепить и расширить знания обучающихся о народных ремеслах России: хохломе, мезенской росписи, матрешке, филимоновской игрушке, гжели, павловопосадских платках.

Задачи

Образовательные:

- повторить, обобщить и закрепить знания обучающихся о народных ремеслах России, их особенностях и отличиях;
- закрепить умения различать виды народных промыслов;
- учить самостоятельно проводить анализ народного изделия.

Развивающие:

– развивать художественно-творческие способности обучающихся в области декоративно-прикладного искусства;

– развивать внимание, память, наблюдательность, умение логически мыслить;

– развивать речь обучающихся, расширять и обогащать словарный запас.

Воспитательные:

– воспитывать любовь к народному искусству, чувство уважения к истории и традициям русского народа;

– формировать гражданскую идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России.

Тип урока: закрепление полученных знаний.

Вид урока: урок-викторина.

На уроке используются следующие технологии:

– информационно-коммуникативные технологии (ИКТ);

– личностно-ориентированный подход;

– игровые технологии.

Методы обучения:

– словесные методы: рассказ; объяснение; беседа; словесные указания;

– наглядные методы: использование иллюстративного материала, просмотр презентации;

– практические методы: вопросы поискового характера;

– проблемно-поисковые: самостоятельное выполнение практического задания;

– интерактивные методы обучения.

Формы работы:

– коллективная;

– фронтальная;

– индивидуальная.

Ожидаемые результаты – в ходе закрепления темы обучающиеся должны:

– четко различать названия промыслов – гжель, хохлома, мезень, филимоновская игрушка, матрешка, павловопосадский платок, знать их отличия и особенности росписей;

– уметь самостоятельно проводить анализ народного изделия;

– выделять характерные средства выразительности: элементы узоров, сочетание цветов, композиционную схему изображения рисунка;

– знать названия предметов быта, которые использовали наши предки в повседневной жизни.

Межпредметные связи: «Прикладное творчество», «Беседы об искусстве», «Композиция прикладная», «История изобразительного искусства».

Оборудование и материалы:

– средства ТСО: ноутбук, колонки, телевизор;

– доска, стенды для выставки работ;

– жетончики, карточки для крепления на доске с названиями ремесел, предметов быта; «блины» с пазлами; дидактический материал: матрешка сборная, шаблоны филимоновской игрушки, два больших цветочных платка;

– для имитации русской избы: стол, лавка, туеса, ложки и подносы с хохломой, матрешки, самовар, кружка с гжелью, глиняная филимоновская игрушка, коврики ручной работы, сувенирные изделия с мезенской, хохломской, гжельской росписью;

– народные костюмы преподавателям;

– клей-карандаш, фломастеры.

Структура урока:

1. Организационный момент (2 мин.).
2. Закрепление изученного материала (28 мин. + 2 мин. физминутка).
3. Выполнение практического задания (5 мин.).
4. Подведение итогов, оценка деятельности обучающихся (3 мин.).

Ход урока «Прекрасна Русь своими ремеслами»

Организационный момент. Звучит русская народная музыка, дети входят в класс.

Преподаватель 1 (далее – П. 1): Здравствуйте, ребята, гости дорогие, ученики мастеровые. Мы начинаем наше мероприятие «Прекрасна Русь своими ремеслами». Добро пожаловать в нашу мастерскую.

Сообщение темы урока

П. 1: Русские народные промыслы и ремесла интересны и востребованы в современном обществе. Народные промыслы России – огромное духовное богатство, оно доносит до нас культуру прошлых поколений. Занимаясь разными ремеслами, люди зарабатывали себе на хлеб.

Преподаватель 2 (далее – П. 2): На протяжении многих занятий по прикладному творчеству и беседам об искусстве мы говорили и изучали различные виды народных промыслов. Сегодня вспомним, что мы знаем о народных промыслах России и народных традициях украшать свой быт, чтобы дарить радость людям. Итак, начинаем!

Повторение и закрепление пройденного материала

П. 2: Ребята, у нас на столе стоит плетеный короб. А вот что в нем? Давайте подумаем, чем может быть полон такой короб?

П. 1: Открою вам тайну старинного короба. Он наполнен изделиями, которые созданы руками народных русских мастеров.

П. 2: Ребята, я вижу замечательную игрушку, угадайте какую? (Заглянуть в короб.)

Деревянная игрушка –
Ни машинка, ни зверушка,
Кукол славных целый взвод,
Тех, что водят хоровод.
Все они – красавицы,
Дочки и племянницы,
В одинаковых платках,
Сарафаны их в цветах,
Фартучки – в «горошки»...
Это же ... (матрешка)

П. 1: Матрешка – настоящая русская красавица. Давайте послушаем, что говорят наши эксперты по народным промыслам.

Рассказ о матрешке, рассказывает ученица Арина: «Матрешка – русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. Матрешка считается традиционным русским сувениром, самым популярным среди россиян и иностранных гостей. Первая русская матрешка была выточена и расписана в московской игрушечной мастерской только в 90-х гг. XIX в. по образцу, привезенному из Японии».

П. 2: В конце XIX в. в Абрамцево по эскизу художника Сергея Васильевича Малютина местный токарь Звездочкин выточил первую деревянную куколку по образцу фигурки японского мудреца Фукурума – лысоватого старичка. А Малютин расписал ее, получилась девочка в русском сарафане, в платочке, с петухом в руке. По преданию, кто-то увидел куклу, смеясь,

воскликнул: «До чего похожа на нашу Матрену!» С тех пор и зовут эту игрушку матрешкой. А сейчас мы поиграем в игру «Одень матрешку».

Игра «Одень матрешку»

Цель: закрепить знания обучающихся о костюме русской матрешки.

Материал: трафарет матрешки из картона, бумажные трафареты одежды (платок, рубаха, сарафан, фартук).

Игровые правила: дети должны выложить на трафарете матрешки элементы одежды по порядку методом аппликации.

Ход игры: принимают участие один или два ребенка. Выбрав нужный трафарет одежды, ребята по очереди одевают матрешку: 1 – платок; 2 – рубаха; 3 – сарафан; 4 – фартук (рис. 1, 2).

Рис. 1. Трафарет одежды матрешки

Рис. 2. Загорская матрешка

П. 2: Какую матрешку мы сейчас с вами одевали? Из какой она губернии? Кто помнит? (Загорская, семеновская.) Молодцы! Отгадываем следующую игрушку.

Нас слепили мастера,
Нас раскрашивать пора!
Кони, барышни, барашки
Длинношеи и стройны,
Сине-красные полоски
На боках у нас видны. (Филимоновская игрушка.)

П. 1: Что нам скажут эксперты про филимоновскую роспись.

Рассказ о филимоновской игрушке, рассказывает ученица Алина: «Филимоновская игрушка – самодельная игрушка на Древней Руси, которая имеет корни в деревне Филимоново. Изготавливались они из особой глины, которая находилась недалеко от деревни. Из этой глины лепили в основном лишь посуду, для продажи на базарах. Сами же игрушки изготавливали маленькие девочки с бабушками в качестве приданого. Фигурки делали с длинными шеями как у людей, так и животных. В росписи использовали всего 4 цвета (красный, розовый, зеленый, желтый) с геометрическими формами, игрушки получаются яркими и веселыми».

П. 1: Обычно гончарным производством занималась вся семья, а весной их продавали на ярмарках и базарах. Так повелось, что мужчины изготавливали посуду, домашнюю утварь, а женщины занимались лепкой и росписью игрушек, причем девочек приучали к труду с семи лет. И когда девочки вырастали, на руках у них уже было готовое приданое, которое называлось «свистульки». Итак, какие цвета использовали для росписи филимоновской игрушки? Какие узоры, знаки, символы использовали в росписи? Что они означали? (Ответы детей.)

П. 2: Сейчас мы с вами пригласим двух мастеров, которые распишут филимоновские игрушки.

Игра «Распиши игрушку»

Цель: закрепить знания обучающихся о росписи филимоновской игрушки.

Материал: шаблоны из картона (олень, конь), фломастеры.

Игровые правила: расписать шаблон, используя нужные цвета и основные элементы филимоновской игрушки.

Ход игры: принимают участие два ребенка. Предложить детям на выбор шаблон и расписать в стиле филимоновской игрушки (рис. 3).

Рис. 3. Роспись филимоновской игрушки, филимоновский козлик и петушок

П. 1: Пока наши мастера работают, мы продолжаем.

Что же еще в коробе лежит? Слушайте загадку.

Носят женщины, старушки,

Носят малые девчуски –

К уголочку – уголок

Сложен красочный... (платок)

П. 2: Но это не простой платок. Смотрим и слушаем экспертов.

Рассказ о павловопосадском платке, рассказывает ученица Соня: «Павловский Посад – старинный русский город, расположенный недалеко от Москвы. А знаменит этот город тем, что здесь делают удивительной красоты платки. Их так и называют – павловопосадские платки. Производство платков и шалей возникло в России в XIX в., мода пришла из Франции. Изначально на павловопосадских платках красовались турецкие огурцы и другие растительные мотивы восточного происхождения. К концу XIX в. широкое распространение получили цветочные орнаменты».

П. 2: Спустя столько лет этот платок живет и продолжает радовать нас своим прекрасным настроением, яркостью красок. Смотря на этот русский павловопосадский платок, мы еще раз убеждаемся в том, что настоящие, искусные вещи всегда способны найти ценителей.

П. 1: Какие узоры украшали платки русских красавиц? (Пионы, розы, полевые цветы.)

Предлагаю поиграть в игру «Повяжи красиво платок».

Игра «Повяжи красиво платок»

Цель: красиво повязать платок на голову девочке.

Материал: два больших платка.

Игровые правила: красиво и аккуратно повязать платок на голову.

Ход игры: принимают участие две девочки и два мальчика. Соревнуются два мальчика, перед каждым на стуле сидит девочка. По сигналу мальчики повязывают платки девочкам.

Физминутка «Матрешки» с девочками в платках:

Хлопают в ладошки дружные матрешки. (Хлопают в ладоши.)

На ногах сапожки (руки на пояс, поочередно выставляют ногу на пятку вперед),

Топают матрешки. (Топают ногами.)

Влево, вправо наклонись (наклоны телом влево-вправо),

Всем знакомым поклонись. (Наклоны головой влево-вправо.)

Девчонки озорные, матрешки расписные.

В сарафанах ваших пестрых (руки к плечам, повороты туловища направо-налево)

Вы похожи словно сестры.

Ладушки, ладушки, веселые матрешки. (Хлопают в ладоши.)

П. 2: Молодцы! Итак, идем дальше!

Длиннохвостая лошадка –

Привезла нам каши сладкой,

Ждет лошадка у ворот –

Открывай пошире рот.

П. 1: Ребята, посмотрите, какой изумительной красоты стоит посуда. Раньше на Руси именно из такой деревянной посуды ели. Большим спросом пользовались чашки, миски, ложки, ковши. Отличительная особенность посуды, да и не только посуды, в том, что все изделия вытачивались из дерева липы или осины. Какой росписью расписаны эти изделия? (Хохлома, гжель, мезенская роспись.)

П. 2: Хохломская роспись существует уже более 300 лет. Первоначально слово «Хохлома» означало название одной из торговых деревень. Сюда мастера из окрестных деревень приносили свои изделия. Благодаря оригинальному способу превращать деревянные изделия в «золотые» без драгоценного металла этот промысел стал известен на весь мир. Кто у нас рассказывает про хохлому?

Рассказ о хохломе, рассказывает ученица Даша: «Хохлома – старинный русский народный промысел, возникший в XVII в. в городе Семенове Нижегородской губернии. Он представляет собой декоративную роспись по деревянной посуде и мебели, выполненную красным и черным, реже зеленым, тонами и золотом по золотистому фону. Удивительно то, что при выполнении росписи на дерево наносят не золотой, а серебристый оловянный порошок. Потом изделие покрывают специальным составом и три-четыре раза обрабатывают в печи. Тогда и появляется этот восхитительный медово-золотой цвет, благодаря которому легкая деревянная посуда кажется массивной. Традиционный хохломской орнамент – сочные красные ягоды земляники и рябины, цветущие ветки. Реже встречаются птицы, рыбы и всякие зверушки».

П. 1: Долгое время жители деревни пытались заниматься сельским хозяйством, однако почва была неплодородной и не приносила результатов. На поверхности земли был большой пласт белой глины. Узнав о ее высоком качестве, население стало заниматься производством фарфора. Так зародился новый промысел, связанный с изготовлением гончарных изделий и игрушек из белой глины. Их стали украшать неповторимой росписью синего цвета, которая придавала самобытности. И получила она название «гжель». Вначале народный промысел именовался как «гжель». Кто у нас рассказывает про гжель?

Рассказ ученицы о гжели, рассказывает ученица Лиза: «Гжель – это изделия из керамики или фарфора высокого качества, расписанные особым образом: синей краской по безусловно белому фону. Это исконно русский народный промысел, получивший название от одноименной деревни. Название деревня получила от слова «гжель», что означало «обжечь» или «жечь».

П. 2: Мезенская роспись сильно отличается от остальных росписей – она полна символикой и похожа на рисунки первобытных людей. Основные ее особенности – расположение рисунка в полосе и ярусность построения композиций, она была трехъярусной и соответствовала трем мирам – небесному, наземному, подземному. Кто рассказывает про мезень?

Рассказ о мезени, рассказывает ученица Настя: «Мезенская роспись – один из старейших художественных промыслов северных регионов нашей страны. Изображая природные сюжеты, мастера рисовали то, что видели в природе чаще всего – северных оленей, лошадей и диких птиц. Для своих работ они использовали яркий алый цвет, которого в суровых условиях Русского Севера так не хватает. В центре композиции изображают красных животных на тонких

черных ножках, окруженных геометрическим орнаментом, в который вплетены деревья, листья и ягоды».

П. 2: Сейчас мы проверим, какую домашнюю утварь русской избы вы знаете.

Игра «О чем идет речь?»

Цель: закрепить знания обучающихся о предметах домашней утвари русской избы и художественных промыслах.

Материал: жетоны, слайд-шоу, сундук, кусок глины, полено, магнитная доска, магниты, карточки с устаревшими названиями предметов быта на Руси.

Правила игры: по описанию необходимо отгадать на скорость, о чем идет речь, та команда, которая наберет больше жетонов, выигрывает.

Ход игры: принимает участие две команды. Ребятам нужно будет по очереди отвечать на вопросы.

Показ презентации на экране телевизора, после ответа на вопрос преподаватель крепит на доске карточки с названиями предметов (прил. 1).

П. 1: Задавать вопросы мы будем по очереди. Если команда правильно отвечает, один балл в копилку получает.

1. Она обогревала, в ней пекли хлеб, готовили еду. (печь)
2. Служила для размешивания углей в печи и сгребания жара. (кочерга)
3. Этот предмет использовали для того, чтобы захватывать и ставить в русскую печь горшки, чугуны. (ухват)
4. Был предметом роскоши, а также предметом первой необходимости. (самовар)
5. Глиняный сосуд для хранения и подачи молока на стол. (крынка)
6. Сосуд, в котором размалывали или измельчали, растирали и смешивали. (ступа)
7. С помощью этого предмета приносили воду ведрами. (коромысло)
8. Деревянная емкость с двумя ручками. Применялся для наполнения и ношения жидкости, в них держали воду, запаривали веники в бани. (ушат)
9. Крестьянская женщина зимой занималась прядением, используя этот предмет. (прялка)
10. Как называется подвесная колыбель для младенца? (люлька)
11. Как в хохломе дерево превращают в золото? (с помощью олова)
12. Как на павловопосадских платках вырастают роскошные букеты цветов? (с помощью набойки)

П. 2: А теперь отгадайте, что спрятано в волшебном сундучке? Это добро валяется под ногами, кто его поднимает и труд свой добавляет, у того получают игрушки и посуда (глина). Из этого материала тоже можно сделать немало. Его заготавливают, высушивают, обрабатывают, а потом вырезают отделения (дерево).

П. 1: Молодцы! Сейчас мы вас угостим блинами, но блинами не простыми, а с секретом.

Игра «Собери пазлы» (приложение 2)

Цель: закрепить знания обучающихся о народных промыслах, умение составлять описательный рассказ.

Материал: бумажные блины, разрезанные на 8 частей картинки с изображениями народных промыслов, листок форматом А4, клей-карандаш.

Игровые правила: быстро составить картинку из отдельных частей.

Ход игры: в игре принимают участие все дети. Каждый себе берет блинчик и выполняет задание, которое его ждет. Оно написано на обратной стороне на кармашке, читаем внимательно:

1. Достань и собери пазлы.

2. Приклей полученную картинку на альбомный лист.
3. С обратной стороны листа напиши фломастером название народного промысла и основные особенности (рис. 4).

Рис. 4. Блины с пазлами

Подведение итогов урока.

Выставка детских работ по народным промыслам, составленных обучающимися из пазлов.

П. 1: Итак, наступило время подвести итоги:

- Назовите народные промыслы России.
- Расскажите об особенностях росписей, отличиях народных промыслов.
- Назовите предметы быта, которыми пользовались наши предки в повседневной жизни.
- Опишите народное изделие, выделяя характерные средства выразительности: элементы узоров, сочетание цветов, композиционную схему изображения рисунка.

Заключение

В современном обществе существует проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Народные забавы, игры, традиции, игрушки заменили телевизионные программы и гаджеты, происходит агрессивное наступление западной поп-культуры, что приводит к утрате эстетического вкуса.

В методической разработке данного занятия обоснована необходимость изучения народных ремесел обучающимися с младшего возраста, показаны эффективность совместных уроков детей разных классов, соединение различных видов деятельности, форм и методов обучения. Такие уроки способствуют развитию художественного вкуса, развивают умение различать виды народных ремесел, обучают логически мыслить, расширяют словарный запас знанием старорусских слов, популяризации народных ремесел России.

Используемые на данном уроке технологии, методы, приемы, формы и средства обучения наиболее эффективны, т. к. интерактивное обучение, включающее в себя игру-викторину, позволяет детям раскрываться как личность, проявлять все свои умения, внося в игру новые креативные решения. В игре ребенок перестает стесняться и бояться действовать.

Мы считаем, что опыт работы с обучающимися по изучению народных ремесел России на уроках «Прикладное творчество», «Беседы об искусстве» в данной методической разработке раскрыт.

Список литературы

1. III Всероссийская научно-методическая конференция «Изобразительное искусство в социокультурном пространстве современности: тенденции, педагогика, инновации»: сборник докладов. – Томск: ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ, 2022. – 72 с.
2. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства: из опыта работы: книга для учителя. – Москва: Просвещение, 1991. – 159 с.

3. Давыдова М. А. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 3 класс. – Москва: ВАКО, 2014. – 240 с.

4. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учебное для общеобразовательных учреждений / Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.; под редакцией Б. М. Неменского. – 11-е издание – Москва: Просвещение, 2010. – 144 с.

5. Костерин Н. П. Учебное рисование: учебное пособие для обучающихся пед. уч-щ по спец. № 2002 «Дошкольное воспитание» и № 2010 «Воспитание в дошкол. учреждениях». – 2-е издание, переработанное. – Москва: Просвещение, 1984. – 240 с.

6. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство: 1-й кл.: учебник. – Москва: Астрель, 2012. – 143 с.

7. Региональный модельный центр дополнительного образования детей Рязанской области : сайт. – URL: <https://рмцб2.рф/>.

8. Шпикалова Т. Я. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – 2-е издание – Москва: Просвещение, 2015. – 254 с.

Приложения

Приложение 1 Предметы домашней утвари русской избы (для карточек игры)

Печь

Кочерга

Прялка

Ухват

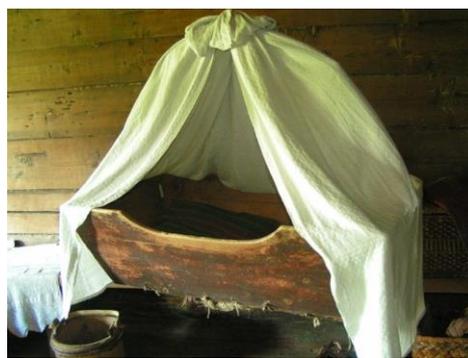
Самовар

Ступа

Крынка

Люлька

Коромысло

Ушат

Приложение 2
Народные промыслы
(для игры «Собери пазлы»)

Мезенская роспись

Мезенская роспись

Павловопосадский платок

Филимоновская игрушка

Хохлома

Хохлома

Фрагмент павловопосадского платка

Гжель

*Государственное образовательное бюджетное
учреждение дополнительного образования
Иркутская областная детская школа искусств
Лочева Светлана Дмитриевна,
преподаватель теоретических дисциплин*

**Игра – один из основных факторов активного метода обучения и
здоровьесберегающих технологий на уроках музыкальной литературы
в ДМШ и ДШИ (на примерах опер русских композиторов)**

Введение

Единственный путь, ведущий к знаниям, –
это деятельность.

Б. Шоу

Игра ребенка – это жизненная лаборатория.
С. Т. Шацкий

Музыкальная школа – первая ступень музыкального образования. Основные задачи музыкальной школы – привить любовь к музыке, развить музыкальные способности детей, сформировать музыкальные эстетические вкусы, воспитать грамотного слушателя, понимающего серьезную музыку. Выявить наиболее способных и талантливых обучающихся и подготовить желающих к поступлению в средние и высшие музыкальные учебные заведения.

Музыкальное образование предполагает не только освоение какого-либо инструмента, но и развитие логики, умственных способностей, эрудиции. А также эмоциональной сферы, памяти, усидчивости, внимательности, умения нестандартно мыслить, быстро принимать правильное решение.

В процессе преподавания музыкальной литературы в ДШИ обратила внимание на отсутствие мотивации у обучающихся при подготовке домашнего задания, а именно в чтении содержания опер, балетов. Так как в век информационных технологий, захвативших подрастающее поколение, сокращены часы по предметам литературы и русского языка, отпала необходимость в общении с «живой книгой». В связи с этим явлением обеднел словарный запас обучающихся, не формируются читательская культура, кругозор. Поэтому задачи, стоящие перед современным музыкальным образованием, требуют всестороннего рассмотрения различных подходов в обучении для повышения качества образовательного процесса.

Актуальность. Формирование успешной личности, обладающей ключевыми компетентностями в условиях игрового подхода при изучении опер. В истории педагогики игра всегда занимала значительное положение как универсальный метод воспитания личности. К. Д. Ушинский писал, что дети обучаются во время игры: «Игра – своеобразный род деятельности, притом свободной и обязательно сознательной деятельности. Интереснее она для ребенка именно потому, что понятнее, а понятнее она ему потому, что отчасти есть его собственное создание». Об обучающих возможностях использования игрового метода известно давно. Следует отметить, что К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, К. Бюллер, Дж. Сели рассматривали игру как проявление воображения или фантазии, а А. И. Сикорский и Дж. Дьюи связывали игру с развитием мышления. Педагогической обработкой дидактических игр, внедрением игровых форм как средств обучения развития занимались В. И. Даль, П. Ф. Лесгафт, П. Н. Бокан, Е. М. Дементьев и др.

Объект исследования: игры-пазлы на уроках музыкальной литературы.

Предмет исследования – игра как один из эффективных методов в обучении для повышения качества образовательного процесса.

Цель методической работы: доказать эффективность дидактических игр при изучении опер по программе музыкальной литературы в классе ДМШ и ДШИ.

Задачи:

– рассмотреть дидактическую игру как один из активных методов обучения на уроках музыкальной литературы;

– рассмотреть дидактическую игру как одно из условий сохранения и развития физического, психического и нравственного здоровья;

– рассмотреть игры-пазлы как один из вариантов успешного усвоения содержания опер;

– рассмотреть игры-пазлы как один из вариантов проведения контрольного опроса на уроках музыкальной литературы.

Основная часть

Глава 1. Некоторые технологии на уроках музыкальной литературы

1.1. Активный метод обучения на уроках музыкальной литературы – дидактическая игра

Методы активного обучения приближают учебный процесс к профессиональной деятельности.

Гросс

Современные активные методы обучения (АМО) – это методы, направленные на активизацию мышления обучаемых, характеризующиеся высокой степенью интерактивности, мотивации и эмоционального восприятия учебного процесса и позволяющие:

– активизировать и развивать познавательную и творческую деятельность обучаемых;

– повышать результативность учебного процесса.

П. Д. Рабинович, Н. В. Сальникова, А. С. Тарасов считают, что активное обучение – способ организации учебного процесса, при котором получение учащимся знаний, умений, навыков (ЗУН) доминирует над их передачей преподавателем. А используемые методы, формы и средства стимулируют данный процесс, учитывают индивидуальные особенности учащегося и обеспечивают требуемый уровень мотивации. Термин «современные активные методы» появился во второй половине XX в. благодаря советским педагогам и психологам: Л. С. Выготскому, С. Л. Рубинштейну, А. Н. Леонтьеву, П. Я. Гальперину, В. В. Давыдову, Н. Ф. Талызиной и др. «Второе рождение» методов активного обучения в советской педагогике приходится на 1960–1970-е гг., когда в «Дидактике» М. А. Данилов и В. П. Есипов сформулировали некоторые принципы активизации процесса обучения. А М. И. Скаткин указал на перспективность научно-теоретической разработки и внедрения в практику активного обучения. А. М. Матюшкин, следом за своими предшественниками, обосновал необходимость применения активных форм и методов обучения. Для всех разновидностей АМО, при положительных особенностях каждого из них, характерны общие черты, представленные на рис. 1.

Рис. 1. Особенности АМО

Одним из достоинств АМО является дидактическая игра, она убирает противоречие между абстрактностью учебного процесса и реальным характером социально-профессиональной деятельности, систематикой используемых знаний и их принадлежностью к разным учебным дисциплинам. Дидактические игры Е. В. Карпова определяет как «разновидность игр с правилами, специально создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей». Игре как феномену культуры и дидактическому средству посвящено множество самых разнообразных разработок и исследований, однако интерес к ней не угасает. Так как она дает возможность не только усвоить изученное, но и приобрести новые знания.

Поэтому разные игры могут быть использованы как при объяснении и закреплении нового учебного материала, так и при опросе и контроле знаний и умений детей. Чувство равенства, атмосфера увлеченности, радости, ощущение посильности задачи – все это дает возможность ребятам преодолеть свою стеснительность, возникающую от косноязычности своего рассказа.

Таким образом, игра позволяет решать важные педагогические, психологические и воспитательные задачи, связанные с развитием коммуникативных свойств личности, развитием памяти, воображения,

ассоциативного мышления, фантазии обучающихся.

Дидактические игры (предлагаемые для уроков музыкальной литературы в ДМШ и ДШИ) – это обучающие игры, которые способствуют лучшему усвоению содержания учебного материала и развитию общеучебных умений и навыков. Иными словами, это специально созданные или приспособленные для определенных целей обучения игры. Специалисты (А. А. Вербицкий, А. П. Панфилова и др.) отмечают двуплановость дидактических игр ввиду присутствия в них двух видов деятельности – собственно игровой (условной) и учебной (организация и проведение игры).

Специфические признаки дидактических игр:

- преднамеренность,
- планируемость,
- наличие учебной цели,
- предполагаемый результат.

Достоинства игрового метода:

1. Игровой метод в рамках кратковременного учебного процесса позволяет сместить акцент с «системы знаний» на «систему навыков».

2. Игровой метод – инструмент, позволяющий освоить новую информацию, приобрести систему знаний, умений, навыков.

3. Игра всегда проходит под знаком «управляемого эмоционального напряжения», а это оптимизирует процесс обучения и вызывает активность всех обучающихся.

Следует отметить, что дидактическая игра как один из активных методов обучения опирается на принцип наглядности, имеющий первостепенное значение в музыке для обучающихся. Именно наглядность позволяет глубже проникать в сущность изучаемых явлений, устанавливает связь с творческими процессами, подтверждает основополагающую роль художественного образа в деятельности человека.

К. Д. Ушинский писал: «Педагог, желающий что-нибудь прочно запечатлеть в юношеской памяти, должен позаботиться о том, чтобы как можно больше органов чувств – ухо, глаз, голос, чувство мускульных движений, приняли участие в акте запоминания».

Дидактические игры способствуют развитию познавательной активности и сознательного отношения к учению (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин).

С полным основанием можно считать дидактические игры воплощением гуманного, уважительного, бережного отношения к силам, возможностям, тенденциям развития ребенка.

Согласно разработанной в педагогике теории АМО, дидактическим играм свойственны следующие особенности:

- 1) целенаправленная активизация мышления учащегося педагогом при помощи создания игровой ситуации;
- 2) длительная и устойчивая вовлеченность учеников в познавательную деятельность на протяжении урока;
- 3) творческая активность и самостоятельность принятия решений при повышенной мотивации и высоком эмоциональном тоне учеников.

1.2. Игра – одна из составляющих здоровьесберегающих технологий обучения на уроках музыкальной литературы в ДМШ и ДШИ

XXI в. – век новых проблем, среди которых самая актуальная на сегодняшний день – проблема сохранения здоровья обучающихся. В современных условиях развития общества наблюдается резкое снижение здоровья населения. Цель здоровьесберегающих технологий:

- обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья;

- формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни;
- обеспечение отсутствия нервно-психических перегрузок;
- обеспечение комфортной среды на уроке;
- восстановление положительного эмоционально-энергетического тонуса обучающихся.

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях – информационном, психологическом, биоэнергетическом. Физиологическое воздействие музыки на человека основано на том, что нервная система, а с ней и мускулатура обладают способностью усвоения ритма.

Музыка издавна используется в терапевтической практике. Еще Гиппократ и Пифагор «прописывали» своим больным курсы лечения музыкой, достигая высоких целительных эффектов. Трудно назвать эпоху или страну, где музыка не использовалась бы в качестве одного из эффективных средств терапии. Человеку свойственно попадать под мощное телесное и духовное влияние музыки, так как он сам по своей природе является глубоко «музыкальным» существом.

В России интерес к проблеме взаимосвязи музыки и медицины возник в начале XX в., когда по инициативе В. М. Бехтерева в России в 1913 г. был основан комитет по исследованию музыкально-терапевтических эффектов. В него вошли видные врачи и представители музыкального мира. Специальные исследования С. С. Корсакова, В. М. Бехтерева, И. М. Догеля, И. М. Сеченова, И. Р. Тарханова, Г. П. Шипулина и др. выявили положительное влияние музыки на различные системы организма человека: сердечно-сосудистую, двигательную, дыхательную, центральную нервную.

В России во второй половине XX в. арт-терапия разрабатывается и используется в лечебных и коррекционных целях, в различных направлениях как медицины, так и психологии, в частности в специальной психологии. В связи с этим стали в настоящее время развиваться различные направления в арт-терапии: сказкотерапия, вокалотерапия, музыкотерапия, где в качестве главного лечебного средства используется музыка.

Предмет «Музыкальная литература» не только способствует формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, но и воспитывает музыкальный вкус, пробуждает любовь к музыке, это предмет, на котором звучит обилие музыки различных композиторов, времен и эпох, поэтому с уверенностью можно сказать, что назначение предмета соответствует здоровьесберегающим технологиям. Говоря о многозначности музыки, психотерапевт С. Мамулов подчеркивает, что на некоторых людей она влияет острее, чем слово.

Музыка может успокаивать, расслаблять, активизировать, облегчать переживания, наделять весельем, притуплять и вызывать приток энергии. Положительные эмоции, которые мы испытываем, слушая приятные мелодии, концентрируют внимание, активизируют работу центральной нервной системы и стимулируют интеллектуальную деятельность. Такую разгрузку организму дают учащимся уроки музыкальной литературы. Каждый урок музыкальной литературы содержит в себе оздоровительный эффект, препятствует развитию переутомления, способствует сохранению, укреплению здоровья. Пробудить заложенное в ребенке творческое начало, научить трудиться, помочь понять и найти себя, сделать первые шаги в творчестве для радостной и наполненной смыслом жизни – к этому стремится каждый преподаватель в меру своих сил и способностей, организуя свои уроки.

В XVII в. Я. А. Коменский относил, наряду с беседами, шутками, музыкой и т. п., игру к числу развлечений, способствующих отдыху и восстанавливающим силы внешних и внутренних чувств человека. В основе игровой терапии лежит предоставление ребенку возможности «выиграться», что приводит и к самоисцелению. С этой точки зрения игра для ребенка – тихая гавань, в которую он возвращается, когда возникает нужда в «капитальном ремонте “эго”».

Использование игры на уроках музыкальной литературы не вызывает сомнения в широком педагогическом эффекте в целях профилактики и коррекции неблагополучий в физическом здоровье детей. Здесь игра раскрывает еще одну свою грань и важную функцию – лечебно-оздоровительную, а также решает задачи профилактики и преодоления неблагополучий в социально-личностном, познавательном и физическом развитии детей.

2. Знаешь ли ты оперу?

2.1. Игры-пазлы на уроках музыкальной литературы

На сегодняшний день существует огромное количество форм наглядной подачи материала на уроках музыкальной литературы. Особое место среди них занимают таблицы: хронологические, сравнительные, тематические. Благодаря техническим средствам появилась возможность показа видеопрезентаций, видеохрестоматий.

В настоящее время обучающиеся потеряли интерес к «живой» книге. Одна из главных причин такого отношения школьников к чтению в том, что они не видят «общения» родителей с книгой в руках. В семьях, где детей воспитывают телевизор, телефон и планшет, а родители не вылезают из соцсетей, о любви к литературе не стоит и думать. Чтение теряет ценность и в глазах ребят, родители которых освобождают в квартире площадь за счет шкафов с книгами. Основной аргумент в пользу книжных репрессий – электронные книги. Все источники информации – и электронные, и печатные – должны дополнять друг друга. А также следует искать различные методы и подходы для мотивации обучения. Один из интересных методов – игровой, способствующий сохранению, укреплению здоровья, развитию познавательной активности и творческой фантазии, о чем говорилось выше.

Игра-пазл «Знаешь ли ты оперу?»

Внимание! Перед использованием картинок-пазлов их все нужно разрезать и перемешать.

Чтобы помочь обучающемуся запомнить содержание оперы, необходимо объединить игру и метод визуализации, т. е. перевести мысленные, словесные представления в зрительные (визуальные) образы, по своей сути, интерактивный сторителлинг (преподнесение информации (содержание оперы) в форме интересного рассказа с использованием пазлов) (рис. 2).

Цель:

- обучение новым навыкам;
- повышение самооценки;
- обретение уверенности в себе;
- избавление от вредных привычек.

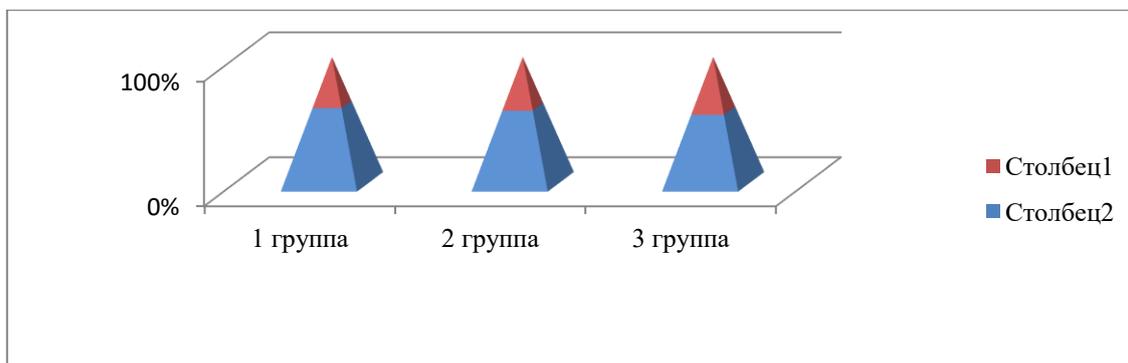

Рис. 2. Диаграмма заключительного урока по изучению оперы П. Чайковского «Евгений Онегин», где использовались игры-пазлы (синий цвет – с пазлами, коричневый – устный рассказ)

Вариант 1. В данной игре могут участвовать различное количество обучающихся, при условии наличия у каждого набора пазлов. Цель – проверить знания учащегося по содержанию оперы. Пазлы выложить в соответствии с действиями, содержанием, а затем рассказать содержание оперы. Проверку знаний обучающихся можно проводить по действиям, целиком по всей опере.

Вариант 2. Цель: проверка знаний за весь курс изучения русской музыкальной литературы. Каждый обучающийся получает набор пазлов (можно тянуть конверт с пазлами, как билеты), в этом случае будет «настоящая» проверка знаний содержания опер за весь курс обучения. Игру можно сопровождать рассказом, проводить по командам, в этом случае получается урок-соревнование.

Вариант 3. Цель: «составить» с помощью пазлов характеристику героя. Выбрать пазл с изображением главного персонажа, его голоса, затем найти все карточки с музыкальными номерами, относящиеся к этому персонажу, в порядке звучания (по действиям), рассказать о герое, вспомнить средства выразительности.

Вариант 4. Цель: уметь различать сольные, хоровые, ансамблевые номера. Разложить на 3 колонки сольные и хоровые, ансамблевые номера по действиям. Выбрать картинки-пазлы, соответствующие сольным, хоровым, ансамблевым номерам.

Вариант 5. Цель: проверка знаний музыкальных номеров оперы. Прослушать номер, например трио «Не томи, родимый» из 1-го действия оперы М. Глинки «Иван Сусанин». Из картинок-пазлов выбрать соответствующую этому номеру, найти название вокального номера и «голоса» героев.

2.2. Технологическая карта урока по музыкальной литературе. М. И.

Глинка, опера «Иван Сусанин»

Класс: 7.

Предмет: музыкальная литература.

УМК: Н. П. Козлова. Русская музыкальная литература, 3-й год обучения, 2003 г.

Тема урока: М. Глинка. Опера «Иван Сусанин».

Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений (урок закрепления).

Универсальные учебные действия (УУД). Познавательные:

– делать сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений и их доказательство; выполнение творческих задач;

– реализация потребности в углублении знаний в области музыкального искусства.

Регулятивные:

– эффективная организация обучающимися своей учебной деятельности, при изучении музыкальных произведений, в которой отражены нравственно-духовные ценности. Они позволяют в соответствии с нормативными учебными целями и задачами прогнозировать содержание музыкального произведения в зависимости от жанра, композиторские решения их развития.

Коммуникативные:

– слушать и понимать партнера, адекватно выражать свои мысли, планировать и согласованно выполнять музыкальную деятельность (в том числе и в совместной деятельности); планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.

Межпредметные связи: живопись, литература.

Планируемые результаты: закрепление материала по русской опере М. И. Глинки «Иван Сусанин», знание содержания оперы, музыкального материала, умение применять его в нестандартной ситуации.

Технологии: игровые, проблемные, здоровьесберегающие.

Этапы урока	Деятельность учителя	Деятельность учащегося	Формируемые умения
1. Организационный момент. Мотивирование учебной деятельности. 1 мин.	Приветствие обучающихся. Проверка готовности к уроку. Время мы не будем тратить, Музыка нас ждет давно. Знания берем в дорогу, Ум, настрой и тишину	Проверяют готовность к уроку	<i>Личностные:</i> проявляют эмоциональную отзывчивость на слова преподавателя
2. Постановка цели урока. 5 мин.	Страна могуча, и народ велик, И для народа лучшей нет награды, Когда безвестный костромской мужик Бессмертен, как предания Эллады. (С. Марков) Во время грозного и злого поединка Когда стихийный треск нам ослабляет слух, На память мне приходит часто Глинка И музыки его правдивый дух. (О. Ильина-Боратынская) О ком будет идти речь на уроке? Какой музыкальный номер оперы прославляет подвиг «великого русского народа», почему, какие средства музыкальной выразительности использует? Звучит	Отвечают на вопрос преподавателя, находят информацию в тексте. О герое, простом костромском крестьянине, чей подвиг «воспел» в опере «Иван Сусанин» М. И. Глинка. Отвечают на проблемный вопрос, формулируют цель урока, перечисляют средства выразительности. Хор «Славься» – гимн-марш, Глинка хотел подчеркнуть неразрывную связь эпической распеваемости и горделивой поступи народного шествия. Звучание колоколов придает музыке особую торжественность. По словам музыкального критика А. Н. Серова, «тут Русь времен	<i>Познавательные:</i> выделять и формулировать познавательную цель

	фрагмент хора «Славься»	Минина и Пожарского в каждом звуке»	
3. Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных знаний обучающихся. Актуализация знаний. 10 мин.	Вспомнить (домашнее задание), в каких литературных произведениях, живописи встречается образ Ивана Сусанина, назвать. Названные работы посмотреть на слайдах, проанализировать. Блиц-опрос по содержанию оперы (с использованием картинок-пазлов)	Стихотворение К. Ф. Рыльева «Дума XV. Иван Сусанин». Образ Ивана Сусанина нашел отражение в работах художников М. И. Скотти «Подвиг Ивана Сусанина», М. В. Нестерова «Видение Ивану Сусанину образа Михаила Федоровича», А. Баранова «Подвиг Ивана Сусанина». Дают характеристику произведениям. Обучающиеся выкладывают пазлы в соответствии с содержанием	<i>Познавательные</i> : осуществляют поиск необходимой информации. <i>Регулятивные</i> : принимают и сохраняют задачи учебной деятельности, определяют способы достижения результата. <i>Коммуникативные</i> : оформляют свои мысли в устной речи. <i>Личностные</i> : проявляют эмоциональную отзывчивость в игровой деятельности
4. Первичное закрепление в знакомой ситуации и измененной ситуации. 10 мин.	Кто носитель главной идеи оперы? В каких сценах выражена идея оперы? Каким показан Иван Сусанин? В каких сценах раскрывается его характер? Как в музыке показана неразрывная связь его с народом?	Отвечают на вопросы преподавателя. Используя пазлы, обучающиеся находят на карточках названия вокальных номеров, которые помогут им ответить на вопросы преподавателя. Прослушать отдельные номера: мужской хор из интродукции, трио «Не томи, родимый», ответы Сусанина полякам, ария Сусанина «Ты взойдешь, моя заря»	<i>Познавательные</i> : воспроизводят по памяти. Информацию для решения поставленной задачи. <i>Регулятивные</i> : планируют свои действия в соответствии с задачей. <i>Коммуникативные</i> : Полно, точно выражают свои мысли
4. Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные задания). 7 мин.	Отвечают на вопросы преподавателя (проблемный вопрос). Что вам известно о подвиге Сусанина из уроков истории? Существует ли в настоящее время село Домнино, где жил Сусанин, как называлось болото в лесу, где гибнет	Обучающиеся рассматривают слайды, обсуждают, делают выводы. Чтобы попасть в легендарное Сусанинское болото, надо проехать 67 км на северо-восток от Костромы. А к юго-востоку от Домнино, за деревней Перевоз,	<i>Коммуникативные</i> : сотрудничают с группой, педагогом, отвечают на вопросы, делают выводы. <i>Познавательные</i> : осуществляют анализ,

	Сусанин? Предлагается рассмотреть слайды туристического маршрута пути Сусанина, место проживания, гибели Сусанина (ссылка).	начиналось огромное Исуповское болото (оно же Чистое, а позже в честь героя – Сусанинское). В это-то болото, по одному из преданий, и завел врагов Иван Сусанин. Главная достопримечательность села Домнино – Успенская церковь. Она построена на месте царского дома	устанавливают причинно-следственные связи, делают выводы
5. Рефлексия 5 мин.	Предлагают ответить на вопросы и оценить свою работу на уроке по методу Эдварда де Боно «6 шляп мышления». Преподаватель – белая шляпа (только факты). Иван Сусанин герой, патриот своей Родины. Какова тема урока? Достигнута ли цель? Как бы хотели закончить урок?	Отвечают на вопросы, оценивают результаты. Цель урока достигнута. Красная шляпа (без комментариев выразить эмоции): здорово, интересно, красочно. Черная шляпа (что не понравилось, критика): мало времени было уделено гибели героя, можно было спастись. Желтая шляпа (что положительного): завершение оперы хором-гимном, прославляющим весь русский народ. Зеленая шляпа (креативность): разговор о современном времени, месте жизни и подвига Сусанина. Синяя шляпа. Вы координатор, сделать обобщение. Опера М. Глинки «Иван Сусанин» – патриотическая, прославляющая весь русский народ. Трагедия народного героя тесно связана с общенародной судьбой. Патриотизм выражен не только действиями одного героя – Сусанина, но и в музыке. Используются	<i>Регулятивные:</i> оценивают свою деятельность на уроке

		<p>решительные, призывные ходы, колокольный звон. Мужской хор, по словам Глинки, передает «силу и беззаботную неустрашимость русского народа». Энергичные интонации, близкие к крестьянским и солдатским песням. Предлагают завершить урок исполнением на фортепиано хора «Славься» (здоровьесберегающие технологии)</p>	
<p>6. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 2 мин.</p>	<p>К следующему уроку разработать программу концерта из произведений М. И. Глинки в двух действиях</p>	<p><i>Пример</i> 1-е отделение 1. М. И. Глинка, увертюра из оперы «Руслан и Людмила». 2. Танцы из 2-го действия оперы «Иван Сусанин». 2-е отделение Симфонические произведения М. И. Глинки 1. Симфоническая фантазия. «Камаринская». 2. «Вальс-фантазия»</p>	<p><i>Регулятивные:</i> принимают задание в соответствии с уровнем своего развития и заинтересованности</p>

Заключение

Любой урок, включая музыкальную литературу, можно превратить в игру. Игра очаровывает, повышает внимание, это многогранный психологический инструмент, способный существенно влиять на нашу мотивацию. Игры активизируют выработку дофамина, «гормона удовольствия», создавая радость побед, а это значит, превращают процесс обучения в удовольствие.

Как писал нидерландский философ, историк, исследователь культуры И. Хейзинга, «детские игры окупаются золотом самой высокой пробы, ибо воспитывают, развивают в ребенке целостно милосердие и память, честность и внимание, трудолюбие и воображение, интеллект и фантазию, справедливость и наблюдательность, язык и реактивность – словом, все, что составляет богатство человеческой личности».

Список литературы

1. Блинова О. А. Процесс музыкальной психотерапии: Систематизация и описание основных форм работы // Психологический журнал. – № 3. – 1998. – С. 106-118.
2. Борзенко А. А. Игра как средство мотивации повышения обучения. – Текст: электронный // European research; CyberLeninka : сайт. – 2016. – URL: <https://clck.ru/39GJBV>.

3. Выготский Л. С. Психология развития ребенка. – Москва: «Смысл»; «Эксмо», 2005. – 512 с.
4. Карпова Е. В. Дидактические игры в начальный период обучения. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 240 с.
5. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика: учебное пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. – Москва: «Академия», 2001. – 416 с.
6. Леонтьев А. Н., Эльконин Д. Б. Деятельностный подход к анализу психики ребенка. Текст: электронный // Studwood : сайт. – URL: <https://studwood.net/1214687/>.
7. Мухина С. А., Соловьева А. А. Современные инновационные технологии обучения. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 360 с.
8. Обучаем иначе. Стратегия активного обучения / Е. К. Грибальчик, Д. И. Губаревич, И. И. Губаревич, С. В. Петрусев. – Минск: «БИП-С», 2003. – 182 с.
9. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и школы. – Москва: АРКТИ, 2003. – 270 с.
10. Степанова О. А. Игровая школа мышления: методическое пособие. – Москва: Сфера, 2003. – 128 с.
11. Технология активных методов обучения в профессиональном образовании: учеб. пособие / З. У. Колокольникова, С.В. Митросенко, Т.И. Петрова. – Красноярск: Сибирский федеральный ун-т; Институт естественных и гуманитарных наук, 2007. – 176 с.
12. Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. Т.2 / под редакцией А. И. Пискунова. – Москва: Педагогика, 1974. – 584 с.
13. Чечет В. В. Активные методы обучения в педагогическом образовании: учеб.-метод. пособие / В. В. Чечет, С. Н. Захарова. – Минск: БГУ, 2015. – 127 с.

*Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств города Саянска»
Матушкина Екатерина Александровна,
преподаватель*

**По ступенькам музыкальных знаний.
Повторение изученного в 1 классе. Лад. Тональность**

Введение

В настоящее время в российской педагогике большое значение придается развитию таких методик и технологий преподавания, которые бы формировали информационную культуру учащегося и мотивировали его к активной познавательной деятельности. Одним из способов научить ребенка владеть информационной культурой, культурой работы с текстом, в том числе нотным, грамотно уметь поставить цель, наметить пути ее реализации, поставить вопросы и найти ответы в море информации, стало применение технологии развития критического мышления.

Технология представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с текстом. Особенность технологии (что следует из названия) – работа с информацией – чтение и письмо. Современная образовательная система должна не только давать умение адекватно воспринимать информацию, но и научить получать ее, оперировать ею, применять ее к конкретным жизненным ситуациям, интерпретировать эту информацию. Так рождается новое знание на основе уже имеющегося. Необходимым является также развитие у учащегося определенного объема умений и навыков работы с различными источниками знаний, воспитание способности не репродуцировать знания, а расширять их, применять в различных жизненных ситуациях. Важно уметь сформировать собственное отношение к фактам, проблемам, уметь выслушать других, найти совместные пути решения проблем.

Цель данной образовательной технологии – развитие интеллектуальных умений обучающихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и др.).

На уроках сольфеджио существует необходимость применения данной технологии, так как с ее помощью эффективно решаются многие задачи, стоящие перед педагогом.

Цель методической разработки: поделиться опытом применения технологии развития критического мышления на примере уроков сольфеджио «По ступенькам музыкальных знаний. Повторение изученного в 1 классе. Лад. Тональность» во 2 классе.

Задачи:

- демонстрация приемов и методов технологии развития критического мышления, применяемых на уроках сольфеджио при повторении изученного в 1 классе;
- распространение педагогического опыта обучения.

Основная часть

1. План урока

Тема занятия «По ступенькам музыкальных знаний». Повторение изученного в 1 классе. Лад. Тональность.

Тип урока: повторение.

Цель урока: повторение теоретических сведений, применение полученных

знаний при пении, анализе элементов музыкального языка.

Задачи

Образовательные:

- знание теоретических правил о ладе, его элементах, тональностях;
- владение навыками определения на слух элементов музыкального языка;
- владение навыками чтения с листа, дирижирования;
- владение навыками анализа мелодии на слух и по нотному тексту.

Развивающие:

- развитие певческих, слуховых навыков обучающихся;
- развитие музыкального мышления, памяти, воображения, речи;
- развитие индивидуальности и творческих способностей обучающихся.

Воспитательные:

- воспитание музыкальной культуры обучающихся;
- воспитание самостоятельности, личностной активности;
- воспитание критического мышления, самоконтроля, взаимного контроля,

взаимопомощи.

Технология: технология развития критического мышления (ТРКМ).

Методы обучения:

1. Словесный.
2. Наглядный.
3. Практический.
4. Частично-поисковый.

Оборудование: компьютер, проектор, фортепиано, шумовые инструменты.

Наглядные пособия: столбика, ритмические карточки, «ступени», лесенка, ромашка Блума.

Продолжительность урока: 60 мин.

Структура урока:

1. Организационный момент урока, настрой на работу 3 мин.
2. Целеполагание 5 мин.
3. Простые вопросы с игровым элементом 5 мин. (карточки красные и зеленые). Ключевые знаки, на доске соединить название и знаки.
4. Самостоятельная работа. Разбор упражнения № 193 «Вейся, капуста» (работа с учебником), подписать счет, ступени. 25 мин.
5. Физминутка 2 мин. Метроритмические упражнения, метр, дирижирование. Настройка: гамма, устойчивые ступени, попевки.
6. Вокально-интонационная работа.
7. Кластеры 5 мин.
8. Инсерт. Самостоятельная работа с текстом 10 мин.
9. Проверка с/р. Выводы. Д/з.
10. Рефлексия. Ромашка (капуста) Блума.

2. Ход урока

I. Организационный момент.

Преподаватель (далее – П.): Здравствуйте, ребята. Как вы думаете, с чего мы начинаем наш первый урок? Что вы видите на экране (прил. 1)? Догадайтесь.

II. Целеполагание, самоопределение темы.

П.: Ступеньки мажора и минора. Это музыкальные ступеньки. Значит, мы их будем проходить? Тема урока так и называется: «По ступенькам музыкальных знаний».

Для чего мы будем все это проходить? Какие цели поставим? Где нам могут пригодиться эти знания? Зачем мы учим все это? Каждый поставит свою внутреннюю цель. Почему ты ходишь в музыкальную школу?

Будем внимательно слушать друг друга, отвечать на вопросы, выполнять

задания, каждый будет работать активно. Выясним, что мы помним, а что еще надо повторить на последующих уроках.

III. Простые вопросы.

П. (стадия вызова): А начнем мы с викторины. Слушайте внимательно, отвечайте «да» или «нет». Если «да» – поднимаем зеленую карточку, если «нет», то красную.

№	Вопрос	Да или нет
1	Лад состоит из 7 ступеней, а 8 – повторение 1?	Да
2	I, III, V – это неустойчивые ступени?	Нет
3	VII, II, IV, VI – это неустойчивые ступени?	Да
4	Все звуки тяготеют в тонику?	Да
5	Верхний тетрахорд – это I, II, III, IV ступени?	Нет
6	Нижний тетрахорд – это V, VI, VII, VIII ступени?	Нет
7	Переход неустойчивого звука в устойчивый – это разрешение?	Да

П.: Молодцы. Все постарались. Кто сможет соединить название тональностей и ключевые знаки? (Задание на доске).

Давайте все вместе повторим ключевые знаки: до мажор, соль мажор, ре мажор, фа мажор, си-бемоль мажор.

IV. Самостоятельная работа (стадия осмысления).

П.: Молодцы. В тональности си-бемоль мажор упражнение под номером 193, р. н. п. «Вейся, капуста» (рис. 1). Это веселая песня, урожайная, осенняя. На листочках подпишите фамилию в правом углу.

Вейся, вейся, капуста!
 Вейся, вейся, белая!
 Как мне, капустке, не виться,
 Белою, белою не ломиться?

Рис. 1. № 193 р. н. п. «Вейся, капуста»

П.: Самостоятельно подпишите снизу счет, сверху ступени. Размер 2/4, считаем раз и, два и. Назовите тонику в си-бемоль мажоре. Считать надо от си-бемоля. Какие мелодические обороты встречаются? Если есть опевание I, III, V ступеней или скачок I-V V-I, поступенное движение, то обведите это место. Обращайте внимание на устойчивые ступени: си-бемоль, ре, фа. Сколько тактов в упражнении?

Поменяйтесь работами. Проверяем. Смотрим на экран (рис. 2).

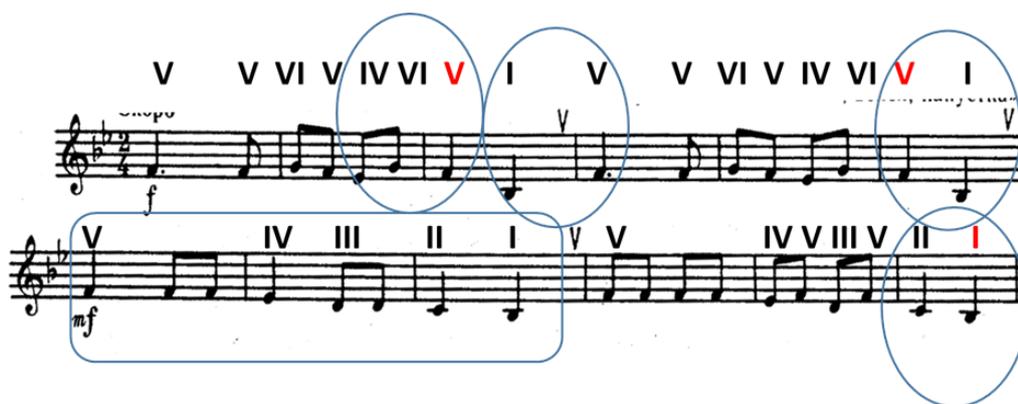

Рис. 2. Правильное выполнение задания № 193 р. н. п. «Вейся, капустака»

V. Физминутка.

П.: Встаем. Распеваемся в тональности си-бемоль мажор. Дирижируем на 2 четверти. Поем гамму четвертями, от си-бемоля до си-бемоля, называем все знаки. Поем восьмыми по две. Шагаем. Дирижируем на две четверти. Поем разрешение, опевание, попевки, T53, устойчивые ступени.

VI. Вокально-интонационная работа.

П.: Разбираем и поем номер. 12 тактов, 2 предложения по 6 тактов, есть повторы, есть цезуры. Начинается с 5-й ступени, как она звучит, спойте. Заканчивается на тонике.

Прохлопайте ритм, метр шагаем. Сольфеджируем. Поем.

VII. Кластеры.

П.: А сейчас посмотрите на экран, здесь изображены схемы. Это кластеры. Их нужно заполнить.

VIII. Инсерт. Задание.

П.: Читая каждое определение (оно отмечено жирным шрифтом), делайте пометки простым карандашом слева от текста:

V – я это знаю;

+ – это новая информация для меня;

? – это мне непонятно, нужны объяснения, уточнения.

Лад – это система устойчивых и неустойчивых музыкальных звуков, объединенных тоникой. В ладу 7 ступеней, которые обозначаются римскими цифрами: I, III, V ступени – устойчивые, II, IV, VI ступени – неустойчивые (рис. 3).

Рис. 3. Лад

Мажор и минор – это 2 наиболее распространенных в музыке лада. Мажору соответствуют бодрые, жизнерадостные, светлые мелодии. Минору – печальные, грустные мелодии.

Мажорный лад – это лад, устойчивые звуки которого образуют мажорное трезвучие. Мажорный лад имеет строение: т (тон) – т (тон) – 1/2 (полутон) – т (тон) – т (тон) – т (тон) – 1/2 (полутон). Такой мажорный лад называется натуральным (рис. 4).

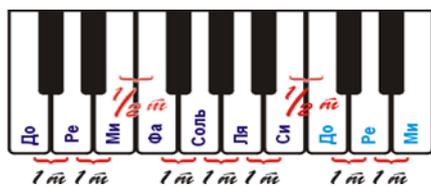

Рис. 4. Натуральный мажорный лад

Полутон (0,5 т) – это наименьшее расстояние между 2 звуками (комарик).

Целый тон (1 т) – составляют два полутона (мотылек).

Тональность – это высота лада, определяемая тоникой. Тональность получает название от своей тоники и от лада (например, до мажор).

Тоника – это первая и самая устойчивая ступень лада. На тонике всегда заканчивается музыкальное произведение. Обозначается тоника буквой «Т».

Вводные звуки – это звуки, которые окружают тонику – II и VII ступени – ее соседи сверху и снизу. VII ступень – восходящий вводный звук, II ступень – нисходящий вводный звук.

Устойчивые звуки лада – это I, III и V ступени.

Неустойчивые звуки лада – это II, IV, VI и VII ступени. Они требуют разрешения в ближайшие устойчивые звуки лада.

Разрешение – это переход неустойчивого звука в устойчивый на основе тяготения.

Опеть звук – это значит спеть его соседей сверху и снизу (рис. 5).

Гамма – это звуки лада, расположенные поступенно вверх или вниз от тоники до ее октавного повторения. Звуки называются ступенями. Полная гамма состоит из 8 ступеней, обозначаемых римскими цифрами: I, II, III, IV, V, VI, VII, I (VIII). Каждая ступень имеет свое название:

Опевание устойчивых ступеней

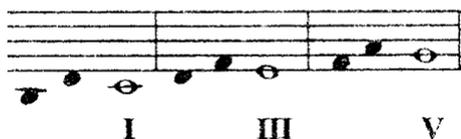

Рис. 5. Опевание I ступени – VII и II; опевание III ступени – II и IV; опевание V ступени – IV и VI

I – тоника;

II – нисходящий вводный звук;

III – медианта;

IV – субдоминанта;

V – доминанта;

VI – субмедианта;

VII – восходящий вводный звук (рис. 6).

Рис. 6. Гамма

Нижний тетраход – от I до IV ступени. Все ступени тяготеют вниз.

Верхний тетраход – от V до VIII(I) ступени. Все ступени тяготеют вверх.

Альтерация – это повышение или понижение основных ступеней.

Знаки альтерации (хроматические знаки) – это специальные знаки повышения или понижения отдельных звуков. Знаки альтерации могут быть ключевыми и неключевыми (случайными). Всего 5 знаков альтерации:

- диэз – повышает звук на полтона;
- бемоль – понижает звук на полтона;
- бекар – отменяет диэз и бемоль;
- дубль-диэз – повышает звук на тон;
- дубль-бемоль – понижает звук на тон.

Ключевые знаки альтерации – ставятся после ключа и действуют на протяжении всего музыкального произведения.

Порядок появления ключевых знаков в тональностях:

- диэзы: фа-до-соль-ре-ля-ми-си (кошка ехала в такси);
- бемоли: си-ми-ля-ре-соль-до-фа (к кошке ехала дрофа);

– неключевые знаки альтерации – ставятся перед нотой и действуют только на протяжении одного такта;

– до мажор – это тональность мажорного лада, с тоникой «до» и без ключевых знаков альтерации;

– соль мажор – это тональность мажорного лада с тоникой «соль» и одним ключевым знаком – фа-диэз;

– ре мажор – это тональность мажорного лада с тоникой «ре» и двумя ключевыми знаками – фа-диэз и до-диэз;

– фа мажор – это тональность мажорного лада с тоникой «фа» и одним ключевым знаком – си-бемоль;

– си-бемоль мажор – это тональность мажорного лада с тоникой «си-бемоль» и двумя ключевыми знаками – си-бемоль и ми-бемоль.

Минорный лад – это лад, устойчивые звуки которого образуют минорное трезвучие. Минорный лад, как и мажорный, состоит из 7 ступеней. Тоника обозначается буквой *t*. Минорный лад имеет строение:

t (тон) – $\frac{1}{2}$ (полутон) – *t* (тон) – *t* (тон) – $\frac{1}{2}$ (полутон) – *t* (тон) – *t* (тон).

Такой минорный лад называется натуральным.

Тоническое трезвучие – это созвучие из трех устойчивых ступеней лада – I, III, V. Называется оно тоническим, потому что строится на I ступени – тонике.

Транспозиция – это перенос музыкального произведения или мелодии из одной тональности в другую. При этом движение мелодии и лад остаются неизменными. Поэтому транспонировать можно только из мажора в мажор, из минора в минор.

Музыкальная фраза – это законченная музыкальная мысль. После каждой фразы берется дыхание.

Расстояние от окончания одной фразы до начала другой фразы называется «цезура» (обозначается V).

Нота с точкой – точка, стоящая после ноты, удлинняет ее длительность ровно наполовину.

IX. Проверка. Выводы. Домашнее задание.

– Ребята, проверим, что получилось. Посчитайте, сколько у каждого получилось +? Эти вопросы повторим на следующих занятиях.

– Сегодня мы многое повторили, поняли, что много знаем, но еще многое нужно узнать на последующих уроках.

– Домашнее задание будет по тексту. Повторите все термины, которые вы обозначили +. Также можете прочитать и повторить остальные понятия.

X. Рефлексия.

Ромашка (капуста) Блума. Игра «Урожай» 5 мин. (прил. 2).

П.: Осень – время сбора урожая. Ну что же. Соберем музыкальный урожай в виде капусты. Вытягиваю кочан с вопросиком, читаю, а вы отвечаете. Кто правильно ответит на вопрос, тот забирает капусту.

1. Что повторили?
2. Что непонятно?
3. Что мне удалось на уроке?
4. Что такое лад?
5. Какие ступени устойчивые?
6. Что такое тональность?
7. Строение мажора?
8. Что такое тоника?
9. Достигли мы поставленных целей?

П.: Спасибо за то, что активно работали. До свидания!

Заключение

По результатам использования технологии развития критического мышления на уроке удалось эффективно организовать самостоятельную работу во время урока; помочь улучшить практические навыки детей; индивидуализировать учебный процесс; повысить интерес к учебе; активизировать познавательную деятельность; развить творческий потенциал ребенка.

Методы и приемы работы на уроках сольфеджио, описанные в данной работе, помогают приучить обучающихся к самостоятельной работе, вызвать интерес к сольфеджио. Дети учились мыслить и радоваться процессу мышления. Данный урок зарождаст желание слушать произведения классиков и встречаться с музыкой не только на уроках, но и в повседневной жизни. Предлагаемые для использования на уроке приемы повышают мотивацию обучающихся, формируют обстановку сотрудничества, дарят им ощущение творческой свободы.

Музыка – это всегда творчество, открытие, рождение нового. Именно на уроках возможно создание наиболее благоприятной обстановки для всестороннего развития учащегося, раскрытия потенциала его творческих способностей и перспектив направления его будущей деятельности.

Список литературы

1. Давыдова Е. В. Методика преподавания сольфеджио. – Москва: Музыка, 1975. – 160 с.
2. Муштавинская И. В. Технология развития критического мышления на уроке и в системе подготовки учителя. – Санкт-Петербург: КАРО, 2009 – 84 с.
3. Осколова Е. Л. Мое любимое сольфеджио: В 5 ч. – Москва: ООО «Лика», 2017. – 128 с.
4. Сольфеджио: в 2 ч.: ч. 1: Одноголосие / составитель: Б. В. Калмыков, Г.А. Фридкин. – Москва: Музыка, 2021. – 176 с.

Приложение

Приложение 1
Презентация к уроку

С материалом можно ознакомиться по ссылке:

<https://cloud.mail.ru/public/w2Ld/Wje5Q7dj9>

Приложение 2
Ромашка (капуста) Блума

*Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Зиминская детская художественная
школа им. В. А. Брызгалова»
Садомцева Татьяна Николаевна,
преподаватель*

**Линейно-конструктивный рисунок античной гипсовой головы
5 класс дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы «Живопись» (5(6) лет)**

Введение

Современный мир настолько скоротечен, меняется общество, изменился и образовательный процесс в дополнительном образовании. Преподаватели ДХШ и ДШИ постоянно совершенствуются и вносят в образовательный процесс новые методики и технологии. Все это позволяет сделать урок интересным, познавательным, насыщенным новыми идеями, содержанием.

Данная методическая разработка занятия основывается на принципах построения современного рисунка, сохраняя классическое, академическое направление изучения гипсовой головы. При попытке разобраться в различных подходах к рисунку можно выявить несколько главных, а значит, и основных методов выполнения изображения. Один метод в качестве средства выражения опирается на линию, другой оперирует исключительно тональным пятном. Данные методы по способу ведения рисунка прямо противоположны друг другу. Нельзя отвергать ни один из этих методов, а нужно принимать их оба. Грамотность их применения заключается в соответствии метода рисования той художественной задаче, которую предстоит выполнить.

Принимая оба метода рисования головы человека и основываясь на педагогическом опыте, можно сделать вывод, что в период учебы в детской художественной школе обучающиеся 5 класса (а это 13–14 лет) сталкиваются со столь сложной задачей: рисунком гипсовой античной головы. Поэтому обучающиеся сначала должны овладеть «линейно-конструктивным» методом рисования и лишь потом «живописным» методом.

В данной методической разработке подробно показаны этапы ведения работы над конструктивным построением гипсовой головы. Соблюдение этих этапов является основным условием верного воспроизведения изображаемой натуры и успешного выполнения рисунка. Актуальность данного занятия заключается в том, что, основываясь на методе визирования, обучающиеся учатся не срисовывать, а строить гипсовую голову, анализировать ее форму, положение в пространстве и представлять конструктивные особенности построения сложной формы.

Основная часть

Учебная дисциплина «Рисунок».

Тема: «Линейно-конструктивный рисунок античной гипсовой головы».

Вид занятия: рисование с натуры.

Работа по теме рассчитана на 12 академических часов или три учебных занятия. Модель для задания выбирается с ясной формой, это может быть гипсовая голова «Аполлона», «Венеры» и т. д.

Представлен план-конспект занятия на 4 академических часа, т. е. первое занятие по данной теме.

Цель: ознакомление с основами линейно-конструктивного построения античной гипсовой головы и выполнение конструктивного рисунка.

Задачи:

– образовательная (знакомство с правилами линейно-конструктивного построения гипсовой головы);

– развивающая (практические навыки выполнения линейно-конструктивного рисунка гипсовой головы с соблюдением ряда правил конструктивного рисунка);

– воспитательная (воспитание эстетического и художественного вкуса, чувство формы, усидчивости, упорства в достижении цели).

Технологии и методы применения на уроке:

1. Применение технологии проблемного обучения создает условия для развития обучающихся посредством учебного предмета, формирования умения видеть проблему, искать варианты решения, что позволяет активизировать самостоятельную деятельность обучающихся по разрешению проблемных ситуаций, творческого овладения познаниями.

2. Личностно-ориентированные технологии позволяют обеспечить комфортные, бесконфликтные и безопасные условия развития личности и реализации природных потенциалов ребенка.

3. Методы стимулирования и мотивации: профессионально-познавательные.

4. Наглядные методы: демонстрация схемы, таблицы, работы методического фонда.

5. Практические – показ, объяснение.

Форма организации работы на уроке: групповая.

Актуальность данного занятия заключается в том, что, основываясь на методе визирования, обучающиеся учатся не срисовывать, а строить гипсовую голову, анализировать ее форму, положение в пространстве и представлять конструктивные особенности построения сложной формы.

Оборудование: мольберты, планшеты, работы из методического фонда, постановка «Гипсовая голова “Венеры”».

Средства обучения: бумага, карандаш графитный, зажимы, планшет.

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран.

Изобразительный ряд:

1. Учебная презентация «Поэтапное выполнение линейно-конструктивного построения гипсовой головы».

2. Уроки рисования гипсовой головы – фрагмент видео.

3. Работы из методического фонда.

4. Таблицы, схемы.

Для учителя – А. Барщ «Рисование в средней художественной школе»; К. Н. Аксенов «Рисунок»; Н. Ли «Основы учебного академического рисунка»; Н. Н. Ростовцев «Рисование головы человека».

План урока:

1) организационный момент (2–3 мин.);

2) вступительная беседа (30–40 мин.);

3) практическая работа (3 академических часа);

4) подведение итогов (5–10 мин.).

Ход урока:

1. Организация учебного процесса требует краткости организационного момента, быстрого включения всех обучающихся в деловой ритм, полной готовности класса и оборудования к уроку. Необходимо начинать урок со стимулирующего введения, с создания эмоционально-делового настроения.

Преподаватель (далее – П.): Здравствуйте, ребята. Вижу, вы уже подготовились к занятию: у вас подготовлена бумага на мольберте, карандаши и ластик. Молодцы!

2. Введение, беседа.

П.: Сегодня мы продолжаем знакомство с основами пластической анатомии головы человека. Выполним линейно-конструктивный рисунок античной гипсовой головы. Работа сложная и требует большого внимания, анализа. Что мы изучали на предыдущих занятиях? (Ответы обучающихся.)

Да, на предыдущих занятиях мы подробно изучали части лица с гипсовых моделей головы «Давида», выполнили зарисовку черепа человека. Имея некоторый опыт вести подробный анализ в конструкции сложных форм «носа», «глаза», «губ», «уха», «черепа», я думаю, нам не так сложно будет собрать все части в единое целое. Это выполнить рисунок античной головы. Главное – быть предельно внимательными и вести поэтапно работу. Предлагаю посмотреть видеоурок.

Перед началом работы над рисунком гипсовой головы хочу познакомить вас со следующими методами и правилами, применяемыми при рисовании любой сложной формы, в том числе и головы человека (презентация – демонстрация, комментарий).

Итак, в рисовании головы, прежде всего, необходимо руководствоваться большой формой, работать отношениями, усвоив последовательность работы от общего к частному, от простого к сложному, вам необходимо придерживаться определенного порядка: работа должна иметь свое начало, середину и окончание. Нарушение этой последовательности ведет к неорганизованному, случайному срисовыванию натуры. Чтобы было легче понять и овладеть этими правилами, сложный комплекс работы над рисунком гипсовой головы разбивается на отдельные этапы, что даст нам с вами возможность, соблюдая последовательность, ясно осознать каждый этап в отдельности и их взаимосвязь.

Этапы ведения работы над рисунком гипсового слепка головы.

Важно знать только основное, хорошо усвоить назначение костей и мышц, их взаимосвязь (перед обучающимися поставлены натура античной гипсовой головы и слепок черепа для анализа). При рисовании гипсового слепка головы античного образца сама натура подсказывает все то, что влияет на пластику головы и организует объем.

Первое важное условие любого рисунка – размещение изображения объекта рисования в формате листа бумаги.

Не забудьте перед работой внимательно рассмотреть натуру с разных сторон. Изучите в течение такого наблюдения все выступающие и западающие формы, проанализируйте их во взаимосвязи, единстве, проследите все закономерности данного объема. Постарайтесь найти в модели запоминающиеся черты, образующие неповторимый облик.

В зависимости от характера строения любая человеческая голова может иметь разную форму – яйцеобразную, грушевидную, шарообразную. Поэтому при построении формы головы следует исходить из характерного признака. У вас уже более-менее развился и устоялся глазомер. Изобразить модель как можно выразительнее – значит проникнуть в суть натуры. В соответствии с освещением натуры выявляются качества формы и подчеркиваются особенности объема головы (проводится работа с использованием таблицы – поэтапного, пошагового анализа).

1-й этап. Компоновка. Для обучающихся характерна боязнь чистого листа. Поэтому возникает скованность и страх провести первую линию. С чего начинать в новом сложном для них задании?

Учащимся предлагается в течение одной-двух минут почеркнуть на листе бумаги, обязательно легкими линиями, все, что ребята видят, не думая, правильно

это или нет. Можно наметить все детали, если хочется, но необходимо понимать, что при дальнейшем построении все эти линии сотрутся.

Главное в первоначальном наброске – нахождение общего размера головы, шеи и их местоположение по отношению к заданному формату (рис. 1).

2-й этап. Нахождение крестовины (переносицы).

Вспомогательные линии (осевая и поперечная), перекрещиваясь в точке на переносице, образуют так называемую крестовину. Правильно намеченная в начале рисунка, она определяет положение головы в пространстве и является основой для дальнейшей работы (рис. 2). В процессе построения головы возникает необходимость измерения шести обязательных пропорций (методом визирования). Остальные, более мелкие пропорции можно измерять «на глазок», применяя правило работы «ориентирами».

На этом этапе при нахождении крестовины обязательно измерение трех пропорций:

- 1) соотношения общей ширины головы к высоте (рис. 3);
- 2) соотношения лицевой и мозговой части (рис. 4);
- 3) соотношения левой и правой части головы (рис. 5).

После нахождения крестовины определяем направление осевой линии по двум точкам (крестовина и подбородок). Осевая линия помогает в процессе рисунка ставить на место все парные формы головы и, проходя посередине переносицы (крестовины), основания носа, губ и подбородка, точно определяет их положение.

Рис. 1. Первый этап

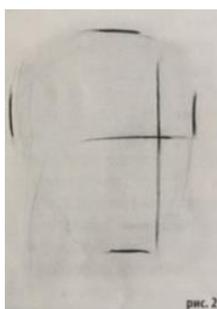

Рис. 2. Второй этап:
набросок

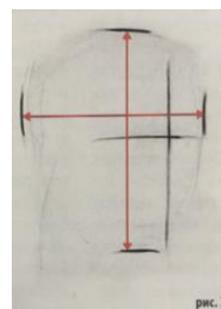

Рис. 3. Второй этап:
первая пропорция

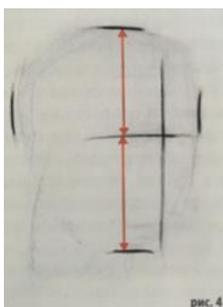

Рис. 4. Второй этап:
вторая пропорция

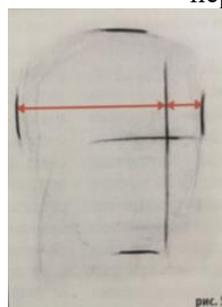

Рис. 5. Второй этап:
третья пропорция

3-й этап. Нахождение местоположения частей головы. Соотношение лба, носа, подбородка.

Размер носа – главный ориентир во всей голове. Построение всех остальных частей головы зависит от правильности нахождения его пропорции (рис. 6). Выполняем еще одно обязательное измерение: длина носа по отношению к общей высоте головы (рис. 7), а в дальнейшем – ширина носа по отношению к его длине. Затем намечаем линиями место расположения лба, губ, подбородка. Обращаем внимание на пропорциональные отношения частей, все время

сравнивая их друг с другом. Обязательно определяем направление осевой линии носа, которое отлично от общей осевой линии головы.

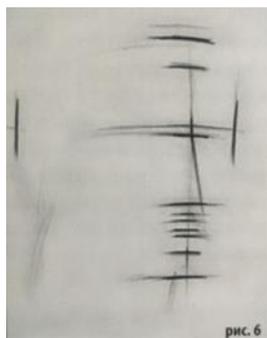

Рис. 6. Третий этап:
первая пропорция

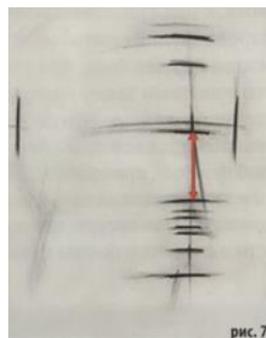

Рис. 7. Третий этап:
вторая пропорция

4-й этап. Соотношение ширины и высоты носа. Нахождение уголков губ, глаз.

Особое внимание уделяем работе парами при построении симметричных форм головы, которая осложняется перспективными сокращениями форм и зависимости от положения головы (например, при трехчетвертном повороте, наклоне и ракурсе) и работе «ориентирами» (рис. 8). Измеряя ширину носа по отношению к длине (рис. 9), удобнее сразу обозначить центральную площадку носа, применив при этом метод «обрубковки».

Затем по отношению к ширине носа находим уголки губ и уголки глаз (рис. 10). На этом этапе обязательно измерение еще одной пропорции: общего расстояния между внешними уголками глаз по отношению, например, к длине носа (рис. 11).

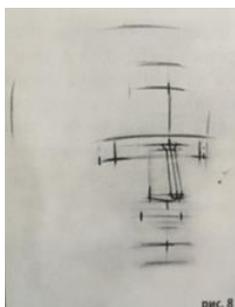

Рис. 8. Четвертый
этап

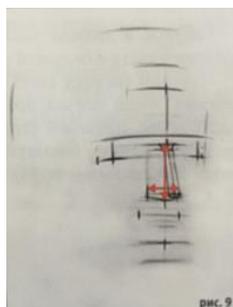

Рис. 9.
Четвертый этап:
первая пропорция

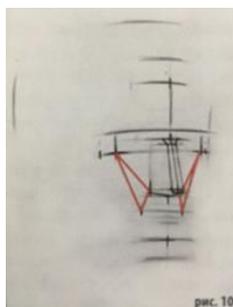

Рис. 10.
Четвертый этап:
вторая пропорция

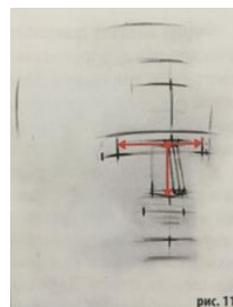

Рис. 11.
Четвертый этап:
третья пропорция

5-й этап. Построение общей схемы головы. Нахождение скул, овала лица, общего силуэта головы, шеи.

Выявляем основные поверхности, ограничивающие объем головы. Находим место для обобщенных форм глаз, скул, подбородка, овала лица, ушей, шеи и общего силуэт головы. Скуловые выступы имеют большое пластическое и конструктивное значение при построении головы, так как они отграничивают поверхность лица от его боковых сторон.

Используем переносицу как основу для уточнения и взаимной связи намеченных форм: краев глазничных впадин, надбровных дуг, поверхностей носа. Работу ведем поиском парных точек, плоскостей, анализируя каждую найденную пару по отношению к другим, уже построенным. Применяем метод «обрубковки»,

руководствуясь отбором поверхностей, обоснованных анатомией, а не случайной игрой светотени; упрощаем сложные формы, вырабатываем навык видеть главное, логически осмысливать увиденное. На этом этапе важно, чтобы первоначальные пропорции больших форм не были нарушены, так как неточности в основных пропорциях повлекут за собой бесчисленное количество ошибок, которые заставят учащегося переделывать рисунок заново (рис. 12).

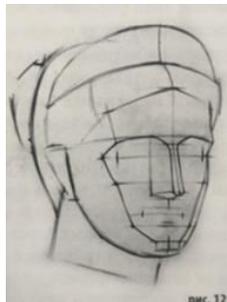

Рис. 12. Пятый этап

6-й этап. Детальная проработка частей лица и головы.

От общего характера основной формы переходим к разбору и конкретизации более мелких деталей: верхнего и нижнего века, глазного яблока, ноздрей, группы волос и т. д. (рис. 13). Учащимся предлагается пользоваться их рисунками, где изучались части лица (нос, губы, глаза), чтобы восстановить в памяти последовательность выполнения работы, а также необходимые для построения каждой части лица вспомогательные линии.

Рис. 13. Шестой этап

Детальное рисование частей лица удобнее начинать с носа. Нос находится в центре лица, и поэтому с ним легче связывать построение других деталей. Ведем построение равномерно, степень проработки всех деталей должна быть приблизительно одинаковой. Это дает возможность сравнивать рисунок с натурой, замечать и исправлять ошибки.

Очень важно избегать срисовывания. Здесь требуется не пассивное рисование, а размышление с карандашом в руке. Приступая к детальной прорисовке формы головы, надо смотреть на каждую деталь как на совокупность поверхностей простой формы. Простая форма, с которой можно сравнивать нос, – это призма, состоящая из передней поверхности, двух боковых, а также нижней поверхности, где расположены ноздри. Разбирая форму лба, отмечаем, что он образуется пятью поверхностями: средней – фронтальной, двумя боковыми, к ней прилегающими, и двумя височными. Глаз имеет шаровидную форму. Такой продуманный, конструктивный подход должен быть при рисовании каждой детали головы. Это относится также к построению волосистой части головы, где достаточно наметить общую форму группы локонов без излишней детализации, определить местоположение «большой формы» прически. Подробная проработка

каждой пряди волос, подчиняя их форме головы, возможна только после приобретения определенного опыта в рисовании натуры.

7-й этап. Нахождение собственных и падающих теней на голове.

Рисунок на данном этапе определяется отношением большого света и большой тени резко освещенной модели.

Находим границу света и тени по всей голове с учетом сочетаний общей формы, особенно внимательно анализируя массу волос. Начинаем штриховку в теневой части – тень сразу же выделяет большую форму, и объем головы становится более ясным (рис. 14).

Рис. 14. Седьмой этап

При линейно-конструктивном построении формы гипсовой модели постарайтесь немного отвлечься от конкретности в натуре и как бы увидеть не саму голову, а большое шарообразное тело, обвязанное параллельными линиями ниток, одна из которых расположена поперек – вертикально. Пусть одна из нитей проходит на теле шара точно в середине по горизонтали, другая, параллельная ей, расположится по уровню нижней части носа и мочки уха, третья – по уровню рта. Вертикально расположенная нить опишет собой дугу на теле шара. Отвлекаясь таким образом от натуры, вы увидите закономерности строения деталей головы, логически подчиненные ее большой форме. Если принять такое правило построения за основу вместе с перспективными изменениями, то ошибок в передаче формы головы вы избежите.

Вы уже убедились, что начальные очертания изображения следует делать легкими касаниями карандаша, чтобы потом можно было внести исправления.

На начальных этапах рисунка, так же как и на последующих, надо все время сравнивать части головы между собой по размеру и освещенности.

3. Самостоятельная работа.

П.: Если приводить форму головы к простой геометрической форме, то это будет форма яйца. Было бы ошибкой рисовать голову исключительно линией. Уже на первом этапе мы должны пойти от большой формы.

Я объяснила вам, как и в какой последовательности вести работу, определить пропорции головы с учетом ее характерных особенностей, а затем вы самостоятельно определяете пропорции и строите вот эту гипсовую голову «Венеры».

Давайте вспомним, какие основные инструменты нам необходимы во время работы с натуры?

Какими «измерительными» инструментами мы пользуемся?

Линейки во время рисунка нам нужны?

Раньше мы знакомились с методом визирования для определения высоты и ширины простых геометрических форм. А в чем же особенность метода визирования? Давайте вспомним.

Отвечают: карандаш, рука и глаз.

Сегодня этот метод – один из главных в нашей работе. Обучающиеся приступают к самостоятельной работе.

Подведение итогов. Подведение итогов проводится в форме мини-просмотра. Вместе с педагогом ребята рассматривают работы друг друга, обсуждают, обмениваются опытом (прил. 1). Преподаватель выставляет оценки. Дальнейшие этапы работы над рисунком выполняются на последующих занятиях. «Конкретизация “Большой формы” головы с помощью основных тональных соотношений. Завершающая тональная проработка. Обобщение работы».

Заключение

Подводя итог данного занятия, хочется отметить, что рисование головы человека или гипсовой головы не допускает поверхностного отношения к работе. Лишь сознательное отношение к конструкции, форме, объему головы – вот путь, который приведет к успеху в рисовании гипсового слепка головы. И задача преподавателя – избежать трудности в освоении учениками данного материала, показать последовательность ведения работы, от которой зависит успешное овладение рисунком головы.

Список литературы

1. Кирцер Ю. М. Рисунок и живопись: Учебное пособие. 3-е изд. – Москва: «Высшая школа», 2000.
2. Ростовцев Н. Н. Рисование головы человека. – Москва: «Изобразительное искусство», 1989.
3. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник. – Москва: Издательство Эксмо, 2004.
4. Рисунок / С. В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков – Москва: «Архитектура». – С», 2004.

Приложение

Приложение 1

Работы обучающихся МБУ ДО «Зиминская ДХШ им. В. А. Брызгалова»

Игровые методы, используемые на начальном этапе обучения в классе фортепиано

Введение

Ни для кого не секрет, что первые годы обучения имеют решающее значение в становлении будущего музыканта. И главная цель педагога – зародить любовь и живой интерес к музыке, воспитывать чувство прекрасного, учить видеть, слышать красоту в любом ее проявлении и радоваться ей. Зажечь сердца, глаза, а в нашем случае – и уши юных воспитанников. Не сравнимое ни с чем счастье творчества и созидания. В педагогике есть простой принцип: скучно – значит, неэффективно. Поэтому нужно с первых занятий прививать интерес обучающихся к занятиям музыкой; а что, как не игра, является лучшим средством для этого?

В своей педагогической практике я стараюсь следовать принципу, что при работе с юными учениками, особенно с обучающимися начальных классов, будь то игра упражнений, пьес, чтение с листа, развитие слуха, нужно давать материал по большей части в игровой форме, используя легко понятные ребенку образы, примеры и сравнения.

В данном занятии внимание уделяется таким аспектам обучения, как постановка игрового аппарата, чтение нот с листа, развитие чувства ритма.

Урок проводится с обучающимися 1 класса дополнительной предпрофессиональной образовательной программы «Фортепиано», ученик без подготовки, возраст 7 лет.

Место урока в системе занятий: вторая неделя 2-й учебной четверти.

Форма урока: индивидуальная, продолжительность 40 мин.

Тема урока: «Игровые методы, используемые на начальном этапе обучения в классе фортепиано».

Цель урока: закрепление основных знаний, умений и навыков учащегося в вопросах нотной грамоты и формирования игрового аппарата.

Задачи урока:

– образовательные: постановка игрового аппарата, закрепление практических навыков исполнения на инструменте, чтение нотного письма и перенос его на клавиатуру, ритмические навыки;

– развивающие: развитие слуха, чувства ритма, восприятие и понимание ритмических рисунков, постановка игрового аппарата;

– воспитательные: формирование личностных качеств: целеустремленности, самообладания, выдержки, умения слушать, мотивации к занятиям на фортепиано.

Методы, применяемые на уроке: словесные, наглядные, практические, иллюстрированные показы, прослушивание, поощрение, создание атмосферы эмоционального комфорта.

Репертуарный план урока:

– упражнения на формирование и свободу игрового аппарата, р. н. п. «Частушка» в обр. И. Корольковой;

– «Этюды-догонялки» № 41 (1 и 3) из сборника И. Корольковой «Первые шаги маленького пианиста».

Содержание урока:

- организационный момент (2 мин.);
- упражнения по организации пианистического аппарата и постановке руки (10 мин.);
- работа с репертуаром (частушка, 10 мин.);
- физ. минутка (3 мин.);
- работа с репертуаром (этюды-догонялки (1 и 3), 10 мин.);
- подведение итогов (2 мин.);
- установка домашнего задания (3 мин.).

Оборудование, методическое обеспечение урока: фортепиано, регулируемая банкетка для ученика, стул для педагога, игрушка «йо-йо»; дидактический материал (рисунок с яблоком, схема длительностей нот).

Основная часть

1. Организационный момент.

Преподаватель (далее – П.): Здравствуй! Сегодня на уроке мы с тобой, как обычно, поиграем. Ты узнаешь много нового и интересного, например, как можно сыграть нашу частушку еще более весело и задорно, познакомишься с новыми, быстрыми-быстрыми шестнадцатыми нотами и удивишься, как просто их играть и как красиво они звучат. Твои пальчики научатся новым движениям и станут еще более умелыми и послушными.

2. Упражнения по организации пианистического аппарата и постановке руки.

П.: С чего всегда нужно начинать занятия?

Ученик (далее – У.): С упражнений.

П.: Правильно. Занимаясь дома, ты их каждый день делаешь?

У.: Да.

П.: Молодец. С какого упражнения мы всегда должны начинать?

У.: «Бух».

Упражнения стоя.

Начинаем делать упражнение «Бух». Медленно, на вдохе, поднимаем руки вверх, тянемся, тянемся к солнышку, а потом, как будто снег с крыши падает, свободно, быстро бухаемся всем телом вперед, руки свободно висят, шея, спина расслаблены. «Покачай руками из стороны в сторону, как будто веточки от ветра качаются». Выпрямляемся. Делаем это упражнение раза три-четыре.

«*Марионетка*». Руки подняты вверх. Сначала бросаем только кисти рук, они как на пружинках. Потом бросаем локти. Потом руки от плеча, висят как веревочки. Делаем это упражнение раза три-четыре.

«*Колечки*». Начинаем по очереди 2–5-й пальцы прижимать к 1-му, образуя таким образом колечки. Следить, чтобы колечки были круглые, а не как «клювы гусиные». Подушечками пальцев «в лепешечку давим пластилин».

«*Барашки*». Подушечки одноименных пальцев прижимаем друг к другу. Барашки начинают бодаться. Сначала первые пальцы, затем вторые и т. д. Следить, чтобы остальные пальцы в этот момент не отрывались друг от друга. Внимательно слушаем. Если все делать правильно, будет характерный стук. Если такой стук не наблюдается: «А что это у барашков рога плюшевые, что ли? Давай еще раз попробуем».

Упражнения за инструментом

«*Кузнечик*». Руки на коленях. Каждая рука по очереди взмывает в воздух и свободно приземляется на указанную клавишу. Движением руки руководит локоть, как паровоз (локомотив), который везет за собой вагоны. Таким же движением рука возвращается на колени. Кузнечик, чтобы высоко прыгнуть, должен расправить крылышки (отводим локоть), начинаем плавно поднимать его

вверх, вся рука следует за ним, кисть, поднявшись на 10–20 см над клавиатурой, в свободном падении приземляется 3-м пальцем на клавишу. «Посмотри, пока кузнечик летел, он крылышки расправил (пальцы торчат), давай их соберем. Брось их, как в упражнении марионетка». Следить, чтобы кончики пальцев всегда смотрели вниз, на клавиши. Тем же самым движением кузнечик прыгает по клавише «до» (до – до1 – до2 – до3 и обратно). Можно прыгать по черным клавишам.

«Поклоны». К пяти нашим братцам приехали король с королевой, и они пошли им кланяться. Рука лежит, касаясь клавиш, на до, ре, ми, фа, соль (1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м пальцами соответственно). Братцы-пальчики начинают кланяться. Движение пальцев направлено в сторону туловища, но при этом «пальчики приклеились, прицепились, как на липучках, и не скользят». Первый палец поклонился, выпрямился, затем второй и т. д. Следим за тем, чтобы, когда один палец кланяется, остальные стояли на месте, а не прыгали, а то король с королевой скажут: «Какие вы, братцы, невоспитанные». Также следим за положением запястья, чтобы не прогибалось и не горбатилось, как «диванчик» должен быть ровным, чтобы на нем было удобно сидеть, но при этом мягким. Данное и следующее упражнения также можно делать, используя «шопеновскую» постановку руки на клавишах: 2, 3, 4 на черных (Fis, Gis, Ais), 1, 5 – на белых (E, H).

«Хоровод». А теперь король с королевой захотели, чтобы братцы-пальчики их повеселили. Пускай они хоровод попляшут. Движения пальцев, как в «поклонах», только уже в движении. В это время поем ноты: до, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре и т. д. Или песенку: «Водим, водим, хоровод мы». Следим за положением запястья, чтобы пальцы не торчали, рука не наклонялась в стороны.

«Подъемный кран». Подъемный кран будет грузить тяжелые контейнеры на вагоны. Рука от локтя плавно поднимается над клавиатурой на 10–20 см, после чего так же плавно всем своим весом опускается на первый палец, поднимается, опускается на второй и т. д.

«Слоник». Упражнение делается 1-м, 3-м пальцами – ноги слона, 2-м – хобот, 5-м – хвостик. Шагают 1-й, 3-й пальцы, следить за тем, чтобы 2-й (хобот) и 5-й (хвостик) – не торчали. Играем руками по отдельности (рис. 1).

Рис. 1. «Слоник»

Поем в это время ноты или песенку: «Слон шагает по ступенькам выше, выше, выше, стоп. Слон шагает по ступенькам ниже, ниже, ниже, стоп». Следить за тем, чтобы первый палец «стоял», а не «лежал», чтобы «спинка» у слоника (запястье) была ровная.

«Змейка» на подкладывание 1-го пальца. Играем вверх и вниз по белым клавишам сначала 1-м и 2-м пальцами, потом 1-м и 3-м, потом 1-м и 4-м. Следим за тем, чтобы запястье не прогибалось при подкладывании 1-го пальца, чтобы рука сохраняла позицию.

3. Работа с репертуаром (частушка).

П.: Скажи, что тебе было задано на дом?

У.: Учиться играть частушку двумя руками.
 П.: Давай вспомним, что делает правая рука?
 У.: Вторым пальцем дразнит и убегает по ступенькам, а третий и четвертый хотят его поймать, но у них не получается.
 П.: Правильно. А левая рука?
 У.: Левая рука перешагивает с пальца на палец.
 П.: Правильно. Давай посмотрим на ноты (рис. 2).

Рис. 2. Вариант частушки

Какими длительностями играет правая рука?
 У.: Восьмыми.
 П.: А левая?
 У.: Половинными.
 П.: Сколько в половинной ноте помещается восьмых?
 У.: Четыре.
 П.: Правильно. А теперь сыграй эту частушку и спой слова, которые мы с тобой сочинили на прошлом уроке.

Играет. Поет:

Балалаечка играет,
 А девчоночка поет!
 Ой, частушек много знает,
 С ними в пляс сейчас пойдет!

П.: Молодец. А теперь скажи, какой характер у этой песенки?

У.: Веселый, задорный.

П.: С помощью чего этот характер можно выразить?

У.: Нужно играть громко и быстро.

П.: Да. Но также можно добавить веселья в левую руку. Ты знаешь как?

У.: Нет.

П.: Внимательно послушай. Играю вариант частушки (рис. 3). Заметил разницу?

У.: Да. Левая рука на каждой ступеньке играла два раза вместо одного.

П.: Да. Посмотри на ноты и сравни их с предыдущим вариантом.

Рис. 3. Второй вариант частушки

У.: В левой руке вместо половинных теперь четвертные ноты.

П.: Правильно. В левой руке вместо одной ноты в каждом такте теперь по две. Как ты думаешь, это добавило движения и задора нашей частушке?

У.: Думаю, да.

П.: В первом варианте левая рука как будто бабушка, которая неторопливо качается из стороны в сторону, а во втором?

У.: А во втором как будто кто-то ногами перешагивает.

П.: А сколько восьмых в четверти?

У.: Две.

П.: Правильно. Сыграй левую руку, пропевая ноты (играет).

А теперь попробуй сыграть этот вариант двумя руками. Только играй медленно и вдумчиво, чтобы голова успевала за пальцами (играет). Молодец. Дома при работе с этим вариантом не спеша ускорять темп. Сначала научись играть медленно и без запинок, только потом попробуй играть чуть быстрее. Внимательно послушай следующий вариант частушки. Играю вариант частушки (рис. 4). Так еще веселей?

У.: Да.

П.: Посмотри на ноты. Что изменилось?

У.: В левой руке теперь восьмые ноты.

П.: Правильно. Как будто кто-то не просто перешагивает с ноги на ногу, а весело и быстро притоптывает в такт. Сыграй левую руку, пропевая ноты. (играет). Попробуй сыграть этот вариант двумя руками. Играй опять же медленно, вдумчиво (играет).

Рис. 4. Третий вариант частушки

Дома нужно добиваться ровного исполнения без ошибок и запинок. Темп ускорять очень осторожно. А теперь давай немножко отдохнем.

4. Физ. минутка.

П.: Помнишь наши упражнения? Какие тебе нравятся? (Все упражнения делаются стоя. Они тоже служат подготовкой для формирования игрового аппарата в развлекательной форме.)

«Йо-йо» – кидаем игрушку йо-йо вниз, движение руки от локтя, руки свободные, пальцы постоянно смотрят вниз.

«Отжимание на пальцах от стены» – опираемся круглыми пальцами на стену, сгибаем руки в локтях, приближаясь лицом к стене, выпрямляем руки. Следим за тем, чтобы ладонь была округлой формы, пальцы не прогибались, особенно в третьей фаланге. По мере укрепления пальцев нужно постепенно увеличивать расстояние от стены.

«Журавль и тигр» – 1-й, 2-й, 3-й пальцы собраны вместе (клюв журавля), на вдохе прямой рукой описываем круг по направлению к груди, плавно сгибаем руку в локте, отводим локоть чуть назад (тигр готовится к прыжку), потом резко на выдохе выталкиваем руку вперед с растопыренными пальцами (когти у тигра), в этот же момент рычим. Делаем каждой рукой попеременно, потом двумя руками вместе.

«Инопланетяне» – пальцы прямые. 2–3-й и 4–5-й пальцы прижаты друг к другу, а 3–4-й разведены. Дальше 3–4-й пальцы прижаты друг к другу, а 2-й и 5-й пальцы отведены в сторону.

5. Работа с репертуаром («Этюды-догонялки»).

П.: Посмотри в ноты (рис. 5). Что-нибудь видишь новое?

У.: Новые ноты, с двумя перекладинками.

Рис. 5. «Этюды-догонялки»

П.: Это новые длительности, они называются шестнадцатые. А пьеса называется «Этюд», т. е. упражнение. Я сейчас сыграю этот этюд. Внимательно следи по нотам. Потом ты мне должен будешь сказать, отличаются чем-нибудь шестнадцатые от восьмых и четвертных. (Исполняю этюд.)

П.: Что ты заметил?

У.: Шестнадцатые ноты самые короткие.

П.: Правильно. Помнишь, мы резали яблоко? Сегодня еще раз разрежем по-новому. Вот рисунок с яблоком: сначала оно целое, потом две половинки, потом четвертинки, восьмушки. А шестнадцатые получатся, если восьмушки разрезать еще пополам. Режем яблоко (прил. 1).

У.: Совсем-совсем маленькие кусочки.

П.: Да. Посмотри в таблицу длительностей (прил. 2). Сколько шестнадцатых в целой ноте?

У.: Шестнадцать.

П.: Да, поэтому они и называются шестнадцатые. А сколько шестнадцатых в четвертной?

У.: Четыре.

П.: Звучат они очень быстро-быстро. А чтобы тебе было проще понять их ритм, давай вспомним уже известные тебе «волшебные слова». Какое волшебное слово у нас с тобой для четвертной длительности?

У.: Стоп.

П.: Если ноты восьмые?

У.: Ша-гом.

П.: А если шестнадцатые, мы будем говорить слово «по-бе-жа-ли», на каждый слог нотка, они же быстрые и короткие. Давай попробуем теперь прочесть ритм этого этюда волшебными словами: поем слова и хлопаем в ладоши. Но обрати внимание на четвертый такт, что там в правой руке?

У.: Половинная пауза.

П.: А что такое пауза в музыке?

У.: Это тишина.

П.: А в левой в этом же такте что?

У.: Четвертная нота, а потом четвертная пауза.

П.: Правильно. Как мы будем воспроизводить это место?

У.: На первый «стоп» хлопаем, а второй «стоп» поем тихо-тихо шепотом и не хлопаем.

(Поет ритм ритмическими формулами, хлопает в соответствии с ритмом.)

По-бе-жа-ли, стоп. По-бе-жа-ли, стоп. По-бе-жа-ли, ша-гом. Стоп (стоп).

По-бе-жа-ли, стоп. По-бе-жа-ли, стоп. По-бе-жа-ли, ша-гом. Стоп (стоп).

П.: Молодец. А теперь давай споем эти ноты. (Поет ноты и прохлопывает ритм с помощью педагога.) А теперь давай попробуем этот этюд сыграть. Но прежде вспомним, что такое этюды и для чего они нужны?

У.: Это упражнения для пальцев, чтобы они быстрее бегали.

П.: Правильно. Этюды у пианиста как бег или упражнения у спортсменов. Чтобы пальцы постоянно были в форме, нужно постоянно играть этюды и упражнения, особенно дома. Прежде чем играть с листа, что мы должны сделать?

У.: Внимательно посмотреть в ноты.

П.: И?

У.: Представить, как будут двигаться наши пальцы.

П.: Попробуй описать мне то, как ты этот этюд будешь играть.

У.: Начинает левая рука. Она играет шестнадцатые ноты «по-бе-жа-ли».

П.: Правильно. Какими пальцами?

У.: Третьим и вторым.

П.: Заметь, что все шестнадцатые мы будем играть этими пальцами. В этом этюде эти пальчики будут учиться бегать. Что дальше во второй строчке?

У.: Все наоборот. Правая играет шестнадцатые, левая – четвертные.

П.: Обрати внимание на линии, соединяющие ноты. Как они называются? Для чего они?

У.: Лиги. Значит играем легато (связно, слитно).

П.: Верно. Давай встанем из-за инструмента и походим на месте. Когда мы идем, вес нашего тела опирается сначала на одну ногу, потом на другую. Заметь, что в какой-то момент обе ноги касаются пола. Запомни это ощущение, и сейчас, когда будешь играть этюд, попробуй вложить его во второй и третий пальцы. Рука опирается сначала на второй, потом переносит свой вес на третий палец. Садись и не забывай, что ножки ставим прямо и на полную ступню. Попробуй сыграть пока медленно, пропевая «волшебные слова», пальчики поднимаем выше, как будто они шагают. (Играет, пропевая «волшебные слова».) Все получилось?

У.: Не совсем.

П.: Что не удалось?

У.: Запинался. Играл не совсем ровно.

П.: Тогда еще раз. (Играет. Добиваемся ровного движения, пока в медленном темпе, с проговариванием «волшебных слов».) Сейчас намного лучше. Дома закрепи, чтобы на протяжении всего этюда был ровный ритм и темп. Играй пока не торопясь, но ровно. И обязательно слушай, как звучит мелодия.

6. Подведение итогов.

П.: Наш урок подходит к концу. Что нового ты сегодня узнал?

У.: Шестнадцатые ноты.

П.: Какие они?

У.: Короткие, быстрые.

П.: Какое волшебное слово мы произносим, чтобы было проще их сыграть?

У.: По-бе-жа-ли.

П.: А как мы разнообразили частушку, запомнил?

У.:левой рукой сделали нотки покороче, и получилось веселей.

П.: Давай повторим, какие ты уже знаешь длительности нот? (Перечисляем все.)

7. Установка домашнего задания.

П.: А теперь домашнее задание. Я запишу тебе его в дневник, чтобы мама или папа помогли тебе вспомнить, чем заниматься дома.

1) Учись играть частушку левой рукой в разных вариантах: половинными, четвертями, восьмыми. Пропевай ноты. Можно сочинить свою частушку на темы, которые тебе интересны.

2) Этюд 1 – играть медленно и ровно.

3) Познакомиться с этюдом 3 (рис. 6): самостоятельно прохлопай и пропой этот этюд сначала «волшебными словами», потом нотками, после чего попробуй поиграть его на фортепиано.

4)

Рис. 6. Этюд 3

5) Повторять упражнения для организации игрового аппарата.

П.: Ты хорошо сегодня старался и заслужил пятерку. Молодец. До свидания.

Заключение

В данной методической разработке я попытался осветить только часть игровых приемов и методов, которые применяю в своей практике.

Значение упражнений по освобождению и постановке игрового аппарата сложно переоценить. Им нужно уделять особое внимание, следить за правильностью движений, вовремя исправлять замеченные неточности. Решающее значение имеет то, будет ли ребенок на регулярной основе делать упражнения дома. Необходимо с первых занятий помогать родителям наладить правильную домашнюю работу, доносить до ребенка всю ее важность.

На начальном этапе традиционный счет длительностей я почти не использую, т. к. для детей этого возраста его смысл несколько абстрактен и потому не понятен. Гораздо эффективнее показывают себя ритмические формулы, которые, к тому же, воспринимаются учениками с большим интересом. Еще пытаюсь как можно раньше прививать ученикам навыки игры двумя руками. Для этого при игре легких песенок можно добавлять простейший аккомпанемент в левой руке в виде одиночных нот, варьировать эти ноты при помощи разнообразного ритма, что, несомненно, добавит ученику уверенности в своих силах и повысит мотивацию к дальнейшему совершенствованию своей игры.

Постепенно ученик вырастет из игровой формы и незаметно придет к пониманию более сложных форм и методов, основа для которых уже заложена.

Список литературы

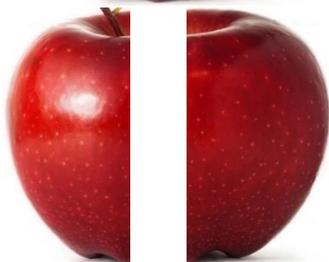
1. Артоболевская А. Д. Первая встреча с музыкой: учебное пособие. – Москва: «Советский композитор», 1990.
2. Королькова И. С. Первые шаги маленького пианиста. Изд. 5-е. – Ростов-на-Дону: Издательство Феникс, 2023.
3. Шмидт-Шкловская А. А. О воспитании пианистических навыков. – Москва: «Музыка», 1971.

Приложение

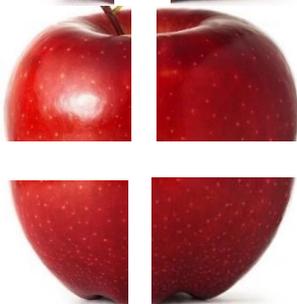
Приложение 1 Длительности нот

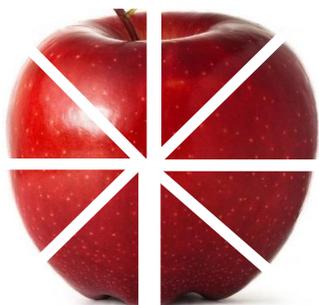
Целая нота

Половинные ноты

Четвертные ноты

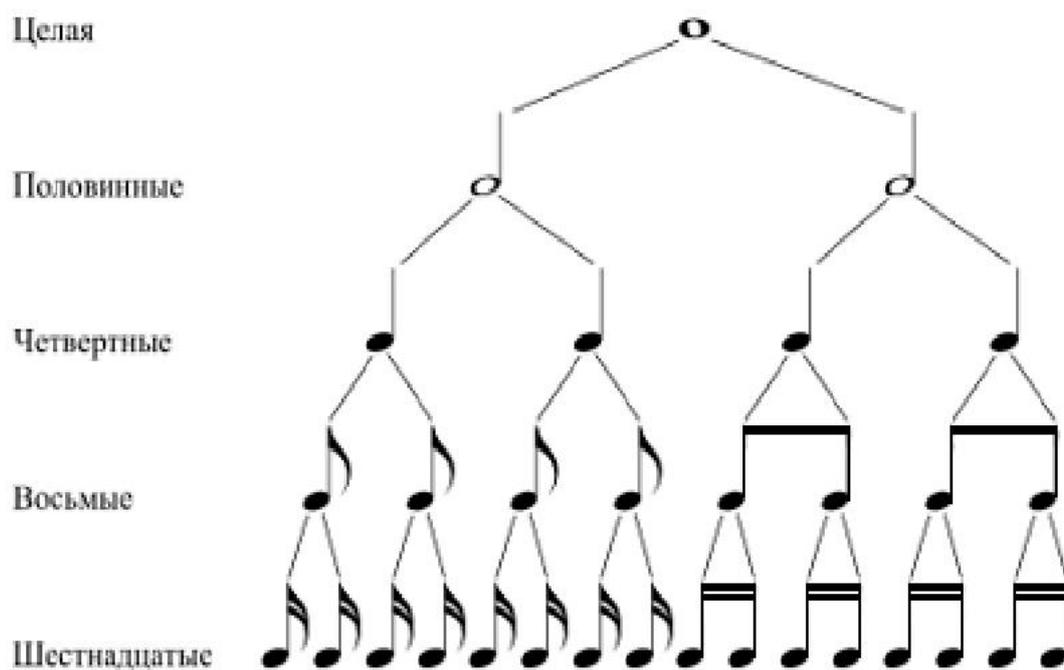
Восьмые ноты

Шестнадцатые ноты

Приложение 2
Схема длительностей нот

**Декоративная лепка из пласта – методические рекомендации по
учебному предмету «Скульптура» для обучающихся по дополнительной
предпрофессиональной программе «Живопись»**

Введение

Методические рекомендации по проведению занятий по скульптуре «Декоративная лепка из пласта» предназначена для преподавателей детских художественных школ и школ искусств. Методические рекомендации «Декоративная лепка из пласта» помогут грамотно организовать образовательный процесс по учебному предмету 01. «Скульптура» предметная область В.00. Вариативная часть по ДПОП «Живопись» в области изобразительного искусства. В данной разработке представлены практические задания, которые направлены на развитие у обучающихся композиционных навыков, навыков работы с пластом из глины, умения стилизовать форму (обобщать и упрощать изображаемые фигуры по рисунку и цвету).

Скульптура является одним из основных видов изобразительного искусства, способствует овладению рисунком, живописью, композицией и во многом определяет успех общего художественно-творческого развития личности.

Учебный предмет «Скульптура» дает возможность расширить и дополнить образование детей в области изобразительного искусства и является одним из предметов вариативной части по ДПОП «Живопись» в области изобразительного искусства.

Темы и практические задания по предмету «Скульптура» разработаны в неразрывной межпредметной связи с такими дисциплинами, как «Рисунок», «Живопись», «Композиция станковая», «Композиция прикладная», «История изобразительного искусства», а также способствуют приобщению обучающихся к декоративно-прикладному искусству, развитию пространственного мышления, глазомера, воображения, вырабатывают специальное умение работы с использованием пласта. Способствуют воспитанию патриотизма через приобщение к искусству, народному творчеству, художественным ремеслам и промыслам.

Актуальность проблемы: формирование и развитие личности ребенка. В наше время с использованием сотовых телефонов дети мало уделяют времени творчеству и практической деятельности. Дети, работая с глиной и создавая свою глиняную поделку, творчески самовыражаются, приобретают реальные жизненные навыки, учатся прекрасному, красоте и доброте, учатся замечать в окружении все невидимое.

Цель: привести в систему основные теоретические понятия и практические упражнения по лепке изделий из пласта, дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства.

Задачи:

– обучить теоретическим и практическим основам лепки из пласта на занятиях изобразительного искусства;

– развить интерес к керамике, изучить возникновение керамики, ее разновидности, рассмотреть особенности работы, проверить эффективность

методики обучения обучающихся, познакомить обучающихся с этапами работы над керамической скульптурой;

- показать возможность обучать обучающихся всевозможным способам лепки из пласта, научить чувствовать материал, понимать принципы формообразования, видеть зависимость формы от предназначения предметов и технологии изготовления, освоить различные способы декорирования изделий, воспитывать чувство прекрасного, художественный вкус;

- развивать творческие способности обучающихся, образно-ассоциативное мышление, креативность, фантазию, способствовать раскрепощению учащегося, через стилизацию образа.

В данных методических рекомендациях использованы работы детей и методического фонда школы. Вы увидите, какие замечательные, интересные идеи можно воплотить и сделать своими руками и по-настоящему почувствовать себя скульптором, мастером декоративно-прикладного искусства, способным творить, создавать красоту вокруг себя, дарить радость людям.

Планируемые образовательные результаты. Личностные УУД:

- осуществлять ценностную оценку и мотивацию к деятельности (интерес, мотивация);

- осуществлять совместную практическую деятельность;

- анализировать свою деятельность;

- умение слушать преподавателя, использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.

Метапредметные результаты. Регулятивные УУД:

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.

Познавательные УУД. Общеучебные универсальные действия:

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;

- структурирование знаний;

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; понимание и адекватная оценка языка средств массовой

информации;

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Логические универсальные действия:

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;

– выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;

– подведение под понятие, выведение следствий;

– выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:

– формулирование проблемы;

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.

Коммуникативные УУД:

– планирование учебного сотрудничества с преподавателем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий.

Основная часть

I. Теоретическая часть

1. *Что такое скульптура.* В русский язык слово «скульптура» пришло из латинского языка, где оно обозначало высекание, резьбу из твердых материалов или ваение. Одновременно с ним существует слово «пластика», пришедшее к нам из греческого языка и обозначающее работу в мягком материале – лепку. Со временем оба эти понятия объединились в слове «скульптура». Скульптура делится на два основных вида: круглую и рельеф.

По назначению скульптура делится: на монументальную скульптуру, предназначенную для утверждения общественно значимых идей, для обращения к широким массам зрителей. Исполненная в крупных размерах и из долговечных материалов, монументальная скульптура устанавливается в общественных местах на открытом воздухе (на площадях, в парках) или в больших помещениях.

Монументально-декоративная скульптура включает все виды скульптурного убранства, связанного с архитектурой: оформление фронтонов, фризов, метоп и т. д. на фасадах зданий; статуи и группы на зданиях или перед ними, лепные плафоны, панно и т. д. в интерьерах зданий. Одним из видов монументально-декоративной скульптуры является садово-парковая скульптура. Значительное место в области монументально-декоративной скульптуры принадлежит рельефу.

Станковая скульптура – скульптурное произведение, не связанное с архитектурой. Станковая скульптура, обычно не превышающая величину натуры, наиболее разнообразна по содержанию и тематике; она предназначается для общественных и жилых помещений. К ней относится и так называемая

скульптура «малых форм». Особую область скульптуры составляют литые и чеканные медали, плакетки и монеты, а также художественная резьба по камню, дереву, кости; ювелирные скульптурные изделия.

2. *Что такое лепка.* Лепкой называется техника выполнения скульптуры из мягких материалов. Работая в глине или пластилине, скульптор лепит, постепенно накладывая, наращивая материал, и достигает необходимого объема и формы. В процессе лепки глина или пластилин не только накладывается, но и срезается, если в этом есть необходимость. Занятия из пласта начинаются с лепки несложных практических заданий.

3. *Материал для лепки.* В лепке применяются глина, пластилин. Практика показала, что глина – наиболее удобный материал: она очень пластична и податлива. Для практических занятий мы используем готовую глину в брикетах, которую при необходимости надо залить водой, перемешать руками, и, если глина не будет прилипать к рукам, можно ее использовать для работы. Для хранения ее накрывают тканью или пленкой. Перед началом работы нужно проверить состояние глины и смочить ее, если она подсыхает. По окончании лепки замачиваем кусок тряпки водой и оборачиваем скульптуру этой же тряпкой и пленкой.

4. *Инструмент и оборудование для лепки.* Необходимый набор инструментов для лепки: доска для рельефа, деревянные или металлические стеки, различные по форме и размеру петли, скалка, тряпочка для раскатки пласта глины, разнообразные материалы для создания фактуры (мешковина, штампы и т. д.). Для работы скульптору необходим станок, состоящий из основания на трех ножках с квадратной крышкой. Станок такой конструкции устойчив и удобен в работе (у нас в школе используются столы).

5. *Этапы обучения лепки из пласта.*

1-й этап в нашей школе связан с 4-м годом обучения по программе ДПОП «Живопись» 8 лет обучения. Возраст детей 10–12 лет, тем не менее эти дети уже имеют базовое представление по лепке из пластилина и глины, изучая учебный предмет «Лепка» в 1–3 классе этой программы. Практические задания четвертого года обучения по ДПОП «Живопись» 8 лет обучения продолжают знакомить с пластическими материалами, основными приемами лепки, со спецификой керамической скульптуры и пластики, выполнения пустотелых объемов, помогают получить навыки конструирования из готовых модулей, начальные навыки росписи.

2-й этап – пятый класс, закрепление художественно-конструкторских навыков обучающихся, которые они получают при дальнейшем развитии заданий с модулем (скручивание пласта), умения передавать пластику, характер, пропорции предметов, человека и животных, декоративность в скульптуре.

3-й этап – шестой класс, обучающиеся продолжают совершенствовать приемы лепки из пласта, с особенностями техники керамического пласта, методом выполнения пластовых рельефов и круглой скульптуры, способы декорирования керамики, возможности применения фактур и других способов обработки керамического пласта, качество лепки (аккуратность, точность).

4-й этап – в седьмом классе обучающиеся используют достигнутый уровень освоения керамических техник и продолжают развивать композиционное и творческое мышление, получают своеобразную проверку и закрепление в ходе выполнения самостоятельных работ, определенных для седьмого года обучения. Умение работать над композицией в рельефе, уделяя особое внимание распределению планов, пластической выразительности, роли фона. Знание конструкции, пропорций головы человека. Детальная проработка портрета человека на основе работы с натуры и по античным копиям.

5-й этап – восьмой класс, который включает в себе совершенствование полученных профессиональных навыков, знаний и умений, самостоятельное решение композиционных задач в заключительной работе, выразительность образного решения, пластическая и сюжетная взаимосвязь фигур в композиции, создание самостоятельной творческой работы.

6. Этапы реализации творческого замысла.

1) *Создание эскизов.* По каждому творческому заданию создается эскиз будущей работы. При работе над эскизными работами надо уделить внимание характерным, наиболее ярким ее особенностям, отказавшись от второстепенных деталей. На этом этапе работы применить метод художественной стилизации.

2) *Выбор глины.* При работе над маленькими и средними изделиями для лепки можно использовать любые сорта глин средней жирности.

3) *Подготовка глиняной массы.* При подготовке глины к работе ее необходимо хорошо очистить и удалить из нее пузырьки воздуха, чтобы изделие не потрескалось. Мягкая глина будет оседать и приводить к потере формы, а жесткая при сгибании дает массу трещин, что приведет к порче работы. Для создания декоративной поверхности возможно использование фактурной ткани, например мешковины, сетки и т. д. При раскатывании пласта смотреть, чтобы пласт имел одну толщину, чтобы при высыхании его не разорвало.

4) *Выкройка деталей.* Выкройка деталей требует продумывания и расчета. Мелкие простые детали можно вырезать с помощью ножа сразу. Более сложные по форме требуют предварительной наметки на пластине, использования линейки и уголка. Для изготовления одинаковых деталей лучше вырезать из плотной бумаги шаблон.

5) *Соединение деталей.* Склеивание всех частей работы и приклеивание деталей необходимо производить густым шликером (глиной, разведенной до состояния густой сметаны). Предварительно на место приклеивания лучше нанести ножом крестообразную насечку.

6) *Сушка готовых изделий.* Сушить работу надо в отдельном месте, чтобы не попадали сквозняки. Глина должна сохнуть постепенно, без перепада температуры. При быстрой сушке возникает напряжение внутри глины, это может привести к деформации, появлению трещин, поэтому сушить первые дни надо под тряпкой или газетами.

7) *Обжиг изделий.* Последний этап работы над керамическим изделием – это обжиг. У нас в школе есть муфельная печь с датчиком и регулятором температуры. Обычно керамические изделия подвергаются обжигу дважды. Первый обжиг производится после окончательной просушки работ для получения прочного черепка. Второй – для закрепления на нем глазури (полив) и разных цветных покрытий. Температура первого обжига доводится обычно до 800–900 °С, второго – до 1000–1100 °С. В нашей школе мы делаем первый обжиг, затем их расписываем холодным способом.

II. Примерные конспекты занятий по декоративной лепке из пласта

Проект учебного занятия 1.

Класс: 4 класс МКУДО ТДХШ ДПОП «Живопись» 8 лет обучения.

Вид урока: лепка из пласта, изготовление образа животного или птицы.

Тема урока: «Веселый зоопарк».

Тип урока: комбинированный: урок по изучению нового материала, урок – творческая мастерская.

Цель: выполнить лепку животного или птицы из пласта.

Задачи:

– обучающая: лепка из пласта животного или птицы;

– развивающая: умение работать с глиной из пласта, художественно-образное мышление, воображение, через выполнение практических работ по стилизации;

– воспитательная: аккуратность, терпение, интерес к декоративно-прикладному искусству, любовь к живой природе.

Форма: традиционная.

Оборудование: наглядный материал: работы из методического фонда, изображения животных и примеры их стилизации, выполненные эскизы по стилизации.

Материалы: готовый эскиз, стеки, тряпочка, глина, вода, шликер, фактуры.

Структура урока:

1. Ориентация обучающихся на уроке (самоопределение к деятельности) – 2 мин.

2. Мотивация – 3 мин.

3. Актуализация – 5 мин.

4. Первичное усвоение новых знаний. Беседа – 10 мин.

5. Практическая работа. Закрепление новых знаний и способов действий – 3 ч. 10 мин.

6. Контроль усвоения, подведение итогов практической деятельности – 5 мин.

7. Информация о домашнем задании – 2 мин.

8. Рефлексия – 3 мин.

Ход урока

1. Ориентация обучающихся на уроке (самоопределение к деятельности).

Проверка готовности к уроку.

Преподаватель (далее – П.): Здравствуйте, ребята! Сегодня нас ждет очень интересное задание!

Обучающиеся настраиваются на положительные эмоции. Готовят свои рабочие места, готовят материалы для занятия.

2. Мотивация.

Беседа. Мотивация к активной деятельности, таблицы с изображением реалистичных птиц и животных, керамических панно, рельефы из глины.

П.: Ребята, а вы любите животных, птиц? Думаю, что да, все из вас любят животных и птиц. Как вы думаете, какие животные могут появиться в таком необычном зоопарке? (Ответы)

Как вы думаете, для чего я вам показала изображение готовых изделий из глины?

3. Актуализация. Понимание темы урока. Сообщение темы, цели и задач урока. Принятие целей и задач своей деятельности.

П.: Тема нашего занятия – «Веселый зоопарк». Сегодня на занятии мы с вами будем заниматься лепкой животного или птицы по вашему решению.

4. Первичное усвоение новых знаний. Беседа.

П.: Сегодня на уроке мы совершим путешествие в прошлое, узнаем о разновидностях керамики в декоративно-прикладном искусстве.

Народные художественные промыслы занимают видное место в отечественном декоративно-прикладном искусстве. Искусство народных художественных промыслов предстает перед нами как сложное, богатое по декоративным возможностям, глубокое по идейно-образному содержанию явление современной культуры. Во многих районах нашей страны сохранились традиционное, основанное на ручном труде и пришедшее от дедов и прадедов народное декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы. Происхождение народных промыслов различно. Одни берут свое

начало в крестьянском бытовом искусстве, другие промыслы происходят от деревенских ремесел. Например, многие виды гончарства, плотницкая резьба, набойка на тканях издавна были областью деятельности местных мастеров-ремесленников. С течением времени, распространяясь в отдельных центрах, а нередко охватывая целые районы, они превращались в промыслы (показ презентации).

5. Практическая работа. Закрепление новых знаний и способов действий.

П.: А сейчас переходим к практической работе. Сегодня на уроке вы будете выполнять лепку из пласта по ранее созданным вами эскизам. Я вам покажу этапы реализации вашего творческого замысла, лепки изделия из пласта. Мы с вами уже выполнили несколько этапов: создали эскизы, выбрали глину, подготовили глиняную массу.

Сейчас перейдем к раскатке пласта, выкройке деталей будущего изделия. Выкройка деталей требует продумывания и расчета. Для начала вырежем из плотной бумаги шаблон основной формы изделия. Мелкие простые детали можно вырезать с помощью ножа сразу.

Склеивание всех частей работы и приклеивание деталей будем производить густым шликером (глиной, разведенной до состояния густой сметаны). Предварительно на место приклеивания лучше нанести ножом крестообразную насечку.

Сушить работу мы будем в отдельном месте, чтобы не попадали сквозняки, поэтому сушить первые дни будем под тряпкой или газетами. Роспись делаем после сушки и обжига изделия плотными гуашевыми красками.

6. Контроль усвоения, подведение итогов практической деятельности.

Преподаватель организует проверку творческих работ в форме просмотра.

Организует самоконтроль и взаимоконтроль.

Обучающиеся выставляют свои работы и вместе с преподавателем выбирают лучшие работы (преподаватель не забывает похвалить каждого ученика, отметить, что лучше всего удалось).

– Итог учебного занятия.

П: Только посмотрите, какой у нас получился веселый зоопарк. В нем живут интересные, необычные животные и птицы. Мне сегодня очень понравилось с вами работать. Спасибо.

Уборка рабочих мест.

Проект учебного занятия 2

Класс: 5–6 класс МКУДО ТДХШ ДПОП «Живопись», 8 лет обучения.

Вид урока: лепка из пласта, изготовление образа животного или птицы.

Тема урока: «Фантазийное дерево».

Тип урока: комбинированный: урок по изучению нового материала, урок – творческая мастерская.

Цель: выполнить лепку объемного фантазийного дерева из пласта.

Задачи:

Обучающая: лепка из пласта фантазийного дерева.

Развивать: умение работать с глиной из пласта, художественно-образное мышление, воображение через выполнение практических работ по стилизации.

Воспитывать: аккуратность, терпение, интерес к декоративно-прикладному искусству, любовь к живой природе.

Форма: традиционная.

Оборудование. Наглядный материал: работы из методического фонда, изображения деревьев и примеры их стилизации, выполненные эскизы по стилизации.

Материалы: готовый эскиз, стеки, тряпочка, глина, вода, шликер, фактуры.

Структура урока:

1. Ориентация обучающихся на уроке (самоопределение к деятельности) – 2 мин.
2. Мотивация – 3 мин.
3. Актуализация – 5 мин.
4. Первичное усвоение новых знаний. Беседа. – 10 мин.
5. Практическая работа. Закрепление новых знаний и способов действий – 3 ч. 10 мин.
6. Контроль усвоения, подведение итогов практической деятельности – 5 мин.
7. Информация о домашнем задании – 2 мин.
8. Рефлексия – 3 мин.

Ход урока

1. Ориентация обучающихся на уроке (самоопределение к деятельности).

Проверка готовности к уроку. Встреча детей, общение.

П: Здравствуйте, ребята. Проходите, готовьте нужные материалы и рассаживайтесь.

2. Мотивация.

Беседа. П: Думаю, что все из вас любят природу и знают, какие деревья нас окружают и растут на нашей планете. Как вы думаете, какие деревья могут появиться на нашей планете со временем, в далеком будущем? (Ответы.)

3. Актуализация. Понимание темы урока. Сообщение темы, цели и задач урока. Принятие целей и задач своей деятельности.

П: Тема нашего занятия: «Фантазийное дерево». Сегодня на занятии мы будем создавать эскиз и заниматься лепкой фантазийного дерева, создадим великолепный парк будущего.

4. Первичное усвоение новых знаний. Беседа.

П: Сегодня на уроке мы совершим путешествие и узнаем о фантастических деревьях, доказывающих, что природа способна творить чудеса, создавая удивительные вещи. Дерево – одно из самых удивительных вещей, которые только существуют на Земле. Разве не удивительно, что из крошечного зернышка, воды, солнечного света и небольшого количества минеральных веществ, из земли вырастают исполины, подпирающие небо, и щедрые кормилицы, которые могут радовать фруктами целую семью чуть ли не весь сезон. Самые сложные и красивые деревья, являющиеся настоящими чудесами природного мира, ждут вас далее (показ изображений фантастических и необычных деревьев).

П: Ребята, как вы думаете, в чем отличие этих деревьев от настоящих? (Ответы)

5. Практическая работа. Закрепление новых знаний и способов действий.

П: А сейчас переходим к практической работе. Сегодня на уроке вы будете создавать свой образ фантастического дерева и выполнять лепку из пласта.

После создания образа фантастического дерева переходим к раскатке пласта для ствола дерева, выкройке деталей будущего изделия. Для начала вырежем из плотной бумаги шаблон основной формы изделия. Мелкие простые детали можно вырезать с помощью ножа сразу. Склеивание всех частей работы и приклеивание деталей будем производить густым шликером (глиной, разведенной до состояния густой сметаны). Предварительно на место приклеивания лучше нанести ножом крестообразную насечку.

Сушить работу мы будем в отдельном месте, чтобы не попадали сквозняки, поэтому сушить первые дни будем под тряпкой или газетами. Роспись изделия можно выполнить по желанию.

6. Контроль усвоения, подведение итогов практической деятельности.

Преподаватель организует проверку творческих работ в форме просмотра.

Организует самоконтроль и взаимоконтроль.

Обучающиеся выставляют свои работы и вместе с преподавателем выбирают лучшие работы (преподаватель не забывает похвалить каждого ученика, отметить, что лучше всего удалось).

Итог учебного занятия

П: Ребята, посмотрите, какой великолепный получился у нас парк из фантастических деревьев. Мне сегодня очень понравилось с вами работать. Спасибо.

Уборка рабочих мест.

Заключение

В данной методической разработке можно увидеть методические рекомендации по проведению занятий по скульптуре, понять важность развития творческих способностей обучающихся на занятиях по скульптуре в системе предпрофессионального дополнительного образования, как интересна сама тема керамической скульптуры для обучающихся. Постепенно, создавая эскизы к скульптуре, обучающиеся работают над понятием «стилизация» и умением применять свои навыки в творческих работах. За все время изучения лепки из пласта можно прийти к выводу, что такие занятия способствуют развитию мелкой моторики, организуют продуктивную творческую деятельность обучающихся, направленную на развитие творческих способностей, образно-ассоциативного мышления, креативность через овладение приемами изготовления изделия из глиняного пласта. Работая с глиной и создавая свою глиняную поделку, дети приобретают реальные жизненные навыки, учатся прекрасному, красоте и доброте, учатся замечать в окружении все видимое и невидимое.

Список литературы

1. Глаголев О. Б. Лепим из глины. – Москва: Профиздат, 2009. – 96 с.
2. Кузин В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах. – Москва: Просвещение, 1984.
3. Карлов Г. Н. Изображение птиц и зверей. – Москва: Просвещение, 1976.
4. Калпинский Ю. Д. Карел Покорны. – Москва: Издательство Академии художеств, 1961.
5. Тиханова В. А. Лик живой природы. – Москва: «Советский художник», 1990.
6. Макарова Е. Г. Освободите слона. – Москва: Просвещение, 1982.
7. Миклашевский А. И. Технология художественной керамики. – Ленинград: Издательство литературы по строительству, 1971.
8. Некрасова-Каратеева О. В традициях народной игрушки // Юный художник. – № 8. – 1991.
9. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 кл. – Москва: Просвещение, 2011. – 111 с.
10. Одноралов Н. В. Скульптура и скульптурные материалы. – Москва: Изобразительное искусство, 1982.
11. Петросян К. Учимся скульптуре // Юный художник. – № 5-6. – 1985.
12. Тиханова В. А. Лики живой природы. – Москва: Советский художник, 1990.
13. Хананова И. Н. Соленое тесто. – Москва: АСТ – Пресс книга, 2006. – 104 с.

Приложение

Приложение 1

Работы учащихся 4–8 классов по учебному предмету
«Скульптура» по ДПОП «Живопись»
8 лет обучения в технике декоративного пласта

С материалом можно ознакомиться по ссылке:

<https://cloud.mail.ru/public/XnD3/7qLtMuXqa>

Номинация «Методическая разработка творческого мероприятия»

*Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Атагайская детская школа искусств»
Агапова Анна Петровна,
Журавлева Александра Николаевна,
преподаватели*

Концерт ансамблевой музыки «Наполним музыкой сердца»

Введение

Одной из важных составляющих частей учебного процесса в детской школе искусств является предмет «Ансамбль». Ансамбль (в переводе с французского языка «вместе») – это совместное исполнение музыкального произведения несколькими участниками.

Ансамблевое исполнительство обладает широкими возможностями в музыкальном развитии обучающихся. Игра в ансамбле не является новой формой обучения, но ансамблевое музицирование – это одно из главных составляющих процесса обучения детей музыке, которое помогает в работе над задачами:

- развития музыкального слуха (мелодического, ритмического, тембрового, гармонического);

- формирования и развития эстрадной устойчивости и артистизма (приобретенный опыт в ансамблевом исполнительстве помогает обучающемуся чувствовать себя более уверенно во время сольного исполнения);

- развития мотивации к обучению и творческого интереса;

- активизации концертной и конкурсной деятельности обучающихся (игра в ансамбле позволяет объединить детей с разными музыкальными способностями, тем самым помогая раскрыть их творческий потенциал и дать им почувствовать себя более уверенными во время концертного или конкурсного исполнения);

- использования разнообразного репертуара (позволяет расширить музыкальный кругозор обучающихся, а также изучать и исполнять разные жанры музыкальных произведений).

Являясь участником ансамбля, ребенок развивает коммуникативные способности, умение общаться и взаимодействовать с участниками коллектива, умение работать в команде. Этот вид деятельности позволяет участникам ансамбля получить живое общение, которого в нашем компьютеризированном современном мире сейчас не хватает.

Коллективное исполнительство играет организационную и дисциплинарную роль. В ансамбле важен каждый его участник, и он несет ответственность перед коллективом. Ансамблевая игра позволяет анализировать совместную работу, вносить свой вклад и предложения для достижения общих целей. На занятиях необходимо создавать благоприятную психологическую обстановку, дружественное общение для достижения успеха. Все это позволит сплотить коллектив и получать его участникам удовольствие от совместного творческого процесса.

Неотъемлемой частью учебного процесса и результатом образовательной деятельности в школе искусств является концерт. Данная форма работы позволяет обучающимся реализовать свои творческие и музыкальные способности в соответствии с возрастом, интересами и музыкальными данными; преподавателям сформировать положительный опыт взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса (ученик, преподаватель, родители), популяризировать

инструментальный вид творчества.

Концерт – это испытание для обучающихся, но, участвуя в нем, каждый ребенок получает бесценный опыт, который позволяет ему с каждым разом чувствовать себя на сцене более уверенно.

Основная часть

1.1. Технологическая карта

№	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Атагайская детская школа искусств»	
1.	Вид мероприятия	Концерт ансамблевой музыки
2.	Название мероприятия	«Наполним музыкой сердца»
3.	Дата проведения	22.03.2022
4.	Предмет	Ансамбль
5.	Преподаватели	Агапова Анна Петровна Журавлева Александра Николаевна
6.	Целевая аудитория	Участники концерта – обучающиеся 5 и 7 классов ДПП в области музыкального искусства «Народные инструменты» 8 (9) лет обучения. Слушатели – преподаватели школы, родители и обучающиеся художественного, театрального и хореографического отделения
7.	Место проведения	Малый академический зал Атагайской ДШИ
8.	Форма мероприятия	Практическая
9.	Цель мероприятия	Развитие навыков концертного исполнения
10.	Задачи мероприятия	Обучающие: – формирование умений концертного исполнения ансамблевой музыки; – формирование чувства ансамбля во время коллективного выступления на сцене; – формирование навыков применения полученных знаний и умений на практике. Развивающие: – развитие творческой активности; – развитие эмоциональной отзывчивости, исполнительских способностей, выдержки, самообладания; – развитие положительной мотивации к обучению. Воспитательные: – воспитание чувства уважения к труду друг друга, ответственности за результаты своего исполнения; – воспитание культуры исполнения; – воспитание любви к предмету и к музыке в целом
11.	Педагогическая технология	Обучение в сотрудничестве (в коллективе ансамбля и оркестра). «Педагогика сотрудничества». Основатели: Ш. А. Амонашвили, В. Ф. Шаталов, С. Н. Лысенкова. Идейный вдохновитель: С. Л. Соловейчик. Целевые ориентации педагогики сотрудничества: – переход от педагогики требований к педагогике

		<p>отношений;</p> <ul style="list-style-type: none"> – гуманно-личностный подход; – единство обучения и воспитания; – сущность «Педагогики сотрудничества»: – отношение к обучению как творческому взаимодействию учителя и ученика; – обучение без принуждения (вовлечение детей в учение); – идея «трудной» цели (обучающихся при этом объединяет не просто цель, а вера в возможность преодоления трудности); – идея крупных блоков (в крупном блоке легче устанавливаются логические связи, легче выделить ведущую мысль и продемонстрировать ее); – самоанализ работы обучающихся (индивидуальный и групповой); – коллективная творческая воспитательная деятельность, в деятельности участвует весь коллектив; деление на актив и пассив исключается; – творческое самоуправление обучающихся: рассматривается не как управление без взрослых – наоборот, взаимосвязь учащийся – учитель и др.; – сотрудничество учитель – учитель; – сотрудничество учитель – родитель; <p>Сотрудничество – совместная работа «равных», ученик представлен как субъект своей учебной деятельности. Поэтому два субъекта одного процесса должны действовать вместе; ни один из них не должен стоять над другим. Педагогика сотрудничества вырабатывает такие приемы, при которых каждый ученик чувствует себя личностью, ощущает внимание преподавателя лично к нему. Сам образовательный процесс носит характер творческого сотрудничества всех участников коллектива. В процессе изучения и исполнения произведений мы общаемся друг с другом, ощущаем момент сотворчества, эмоционального отклика, совместно анализируем ход и результаты занятия, выступления, конкурса.</p> <p>Результат использования – развитие коммуникативных навыков, взаимответственности, способности обучаться в силу собственных возможностей при поддержке товарищей</p>
12.	Оборудование	Концертный зал, баяны, аккордеоны, пюпитры, аудиоаппаратура
13.	Ход концерта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ансамбль тембровых баянов «Народники» – р. н. п. «Пойду ль я, выйду ль я», обработка Д. Самойлова. 2. Трио Волосецкая В., Седунова Р., Цырульник И. – А. Бородин «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь». 3. Дуэт Филимонова Алена и Агапова А. П. – р. н. п.

		<p>«Улица широкая», обработка В. Прокудина. 4. Дуэт Рыжиков Никита и Быкова Кристина – р. н. п. «Лебедушка», обработка Н. Дмитриевой. 5. Дуэт Околелов Кирилл и Давина Светлана – Б. Мокроусов «Одинокая гармонь», обработка В. Бортянкова. 6. Дуэт Филимонова Алена и Агапова А. П. – К. Листов «В землянке», обработка Г. Шахова. 7. Трио – Д. Тухманов «День победы»</p>
14.	Интернет-ресурсы	<p>https://muzebra.net/song/одинокая+гармонь https://ru.hitmotop.com/song/34886137 https://muzebra.net/song/военные+песни+день+победы https://rus-music-dict.slovaronline.com/</p>

1.2. Сценарий концерта

Ход

Звучит фонограмма – пение птиц.

На стуле сидит обучающийся театрального отделения Лашманов Еремей с баяном в руках, имитирует игру на баяне. Звучит фонограмма «Барыня». Через 30 секунд Еремей перестает играть, а музыка не прекращает звучать. Гости понимают, что это было подражание игре на инструменте.

Еремей: Добрый день, уважаемые гости! Добрый день, дорогие друзья!

Если бы это было правдой и я умел играть на музыкальных инструментах, то я бы был просто счастлив! Но я могу только изображать игру на баяне!

А вот ребята музыкального отделения, которые примут участие в нашем концерте, покажут вам свое мастерство и, я надеюсь, доставят вам много приятных эмоций! (Уходит.)

Звучат фанфары. На сцену выходят ведущие (преподаватели музыкального отделения: Анна Петровна Агапова (далее – А. П.) и Александра Николаевна Журавлева (далее – А. Н.)).

А.П.: Добрый день, друзья! Добрый день, уважаемые гости и родители!

А.Н.: Наш концерт посвящен Всероссийскому дню баяна, аккордеона и гармоники, который отмечался в прошлую субботу – 19 марта. Этот день отмечается каждую третью субботу марта.

Еще совсем недавно в нашей стране лишь мечтали о таком дне. Но 12 лет назад это случилось. И эта дата обрела авторитет и обросла поклонниками.

А. П.: Фридрих Липс – автор торжества, которое посвящено русским народным инструментам. Об этом в 2009 г. российский баянист написал в журнале «Народник».

А уже в 2010 г. был учрежден Всероссийский праздник, инициатором которого стала кафедра баяна и аккордеона РАМ им. Гнесиных. Впоследствии этот праздник перерос в фестивальное движение.

А. Н.: И не удивительно, что новое событие быстро стало масштабным и популярным. Язычковые инструменты всегда были частью быта многих народов России.

В нашей школе искусств учатся трудолюбивые и талантливые ребята, работают творческие и опытные преподаватели. Многие ученики являются лауреатами и дипломантами различных конкурсов – школьных, муниципальных, всероссийских. Мы гордимся нашими воспитанниками и надеемся, что музыка в их жизни займет важное место.

А. П.: Для вас играет ансамбль тембровых баянов «Народники» – русская народная песня «Пойду ль, выйду ль я» в обработке Д. Самойлова.

А. Н.: Итак, друзья, мы с вами попали в волшебный мир – мир музыки.

Стихотворение читает Любиншина Алиса, обучающаяся 5 класса по программе ДПОП «Народные инструменты»:

Тихо-тихо рядом сядем –
Входит музыка в наш дом.
В удивительном наряде:
Разноцветном, расписном.
И раздвинутся вдруг стены –
Вся земля видна вокруг.
Плещут волны речки пенной,
Чутко дремлют лес и луг.
Вдаль бегут степные тропки,
Тают в дымке голубой.
Это музыка торопит
И зовет нас за собой!

А. П.: Для вас играет трио «Девчата» – Волосецкая Виктория, Седунова Регина и Цырульник Инна – «Половецкие пляски» из оперы А. Бородина «Князь Игорь».

А. П.: «Какая песня без баяна?» – слова, которые написал известный актер Олег Ануфриев, знакомы всем, кто любит народные мелодии и музыкальный инструмент, который издавна называют «душой русского народа».

А. Н.: В исполнении Филимоновой Алены и Агаповой Анны Петровны для вас прозвучит русская народная песня «Улица широкая» в обработке В. Прокудина.

А. П.: Наши ребята приготовили для вас музыкальные загадки!

На сцену выходят 4 человека, загадывают загадки, после ответа на экран выводится картинка инструмента.

Волосецкая Виктория:

Три струны, играет звонко
Инструмент тот – «треуголка».
Поскорее узнавай-ка,
Что же это? (балалайка)

Околело Кирилл:

Тут же сразу тянет нас
На частушки и на пляс,
Если весело Сережка
Нам сыграет на ... (гармошке)

Давина Светлана:

В руки ты его берешь,
То растянешь, то сожмешь,
Если это повторять,
Начинает он играть.
Сбоку клавиши ряды,
Чтоб играть на все лады.
Не рояль и не тромбон.
Это что? (аккордеон)

Любиншина Алиса:

У него рубашка в складку,
Любит он плясать вприсядку,
Он и пляшет, и поет –
Если в руки падет.
Сорок пуговиц на нем
С перламутровым огнем.

Весельчак, а не баян
Голосистый мой... (баян)

А. Н.: Молодцы! Для вас играет дуэт Быкова Кристина и Рыжиков Никита – русская народная песня «Лебедушка» в обработке Н. Дмитриевой.

А. П.: Великой троице инструментов – баяну, гармоню и аккордеону, посвящены прекрасные песни. Наиболее известные из них – «Вечер на рейде» композитора Василия Соловьева-Седого на стихи Александра Чуркина, написанный в августе 1941 г. «На солнечной поляночке» все того же Соловьева-Седого на стихи Алексея Фатьянова, написанная в 1943 г. Лирическое произведение «Одинокая гармонь» поэта Михаила Исаковского и композитора Бориса Мокроусова, появившееся после окончания Великой Отечественной войны. Героями хитов «Старый клен», «Чистые пруды», «Московская кадрили» стали аккордеон, баян и гармонь.

А. П.: А для вас в исполнении Давиной Светланы и Околелова Кирилла звучит песня Б. Мокроусова «Одинокая гармонь» в обработке В. Бортянского.

А. Н.: Баян, гармонь и аккордеон звучали во время Великой Отечественной войны. В передышках между боями солдаты пели под тальянку, которая представляет разновидность гармоню. В редкие минуты отдыха маршал Советского Союза Георгий Жуков брал в руки баян. Артисты фронтовых бригад выступали под аккомпанемент баяна, аккордеона и гармоню.

А. Н.: Для вас играют Филимонова Алена и Агапова Анна Петровна – К. Листов «В землянке» в обработке Г. Шахова.

А. Н.: Во все времена баян, аккордеон и гармонь остаются любимыми музыкальными инструментами разных поколений. Они прижились не только в народных, но и в эстрадных жанрах.

А. П.: Для вас звучит произведение Д. Тухманова «День победы» в исполнении трио «Девчата» – Волосецкая Виктория, Седунова Регина, Цырульник Инна.

А. П.: Спасибо за внимание! Мы всегда ждем вас в стенах нашей школы.

А. Н.: До новых встреч!

Заключение

Ансамбль – это коллективный вид работы, во время которой необходимо не только играть вместе, но и чувствовать. Ансамблевая игра позволяет развивать комплекс музыкальных способностей: памяти, музыкального слуха, чувства ритма.

Работа в ансамбле имеет развивающую направленность. Участие в коллективном творчестве оказывает влияние на развитие индивидуальных музыкальных способностей обучающихся. А концертные выступления в ансамбле обогащают творческую жизнь.

В нашей школе концертная деятельность является систематической и неотъемлемой частью образовательного процесса. Данный концерт стал отчетным мероприятием обучающихся 5, 7 классов музыкального отделения. Он был представлен в концертном зале школы для родителей и обучающихся, в сельском доме культуры для жителей поселка. Помимо этого, с данной концертной программой организована гастрольная деятельность по территории Атагайского муниципального образования.

Все вышесказанное еще раз подчеркивает важность занятий ансамблевой музыкой и использование такой формы работы, как концерт.

Список литературы

1. Методика музыкального воспитания: учебное пособие для музыкальных училищ и училищ искусств / П. Халабузарь, В. Попов, Н. Добровольская. – Москва: Музыка, 1990. – 173 с.

2. Методические указания по организации учебно-воспитательной работы в инструментальных классах ДМШ, ДШИ. – Москва, 1988.
3. Прибылов А. А. Развитие творческих навыков баяниста. – Улан-Удэ, 1998.
4. Применение психологических знаний в практической деятельности музыканта-педагога: методическая разработка. – Москва, 1981.
5. Русский сувенир: сборник пьес для ансамблей баянов. Вып. 12. – Москва: «Советский композитор», 1983.
6. Ушенин В. В. Актуальные проблемы народно-инструментальной педагогики: сборник статей. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, 2005. – 107 с.

*Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Районная детская школа искусств»
Иванова Ирина Борисовна,
Коневских Константин Васильевич,
преподаватели*

**Методическая разработка внеклассного мероприятия
«Сегодня праздник ваш, защитники Отечества!»**

Введение

Методическая разработка внеклассного мероприятия ко Дню защитника Отечества для обучающихся 7–12 лет (далее – методическая разработка) содержит практические материалы по организации праздника в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования «Районная детская школа искусств» муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – школа).

Внеклассное мероприятие включено в план деятельности школы на 2022/23 учебный год, соответствует социальному заказу, потребностям школы, имеет большое значение в воспитательной работе с обучающимися.

Актуальность методической разработки обусловлена тем, что она соответствует современным тенденциям государственной образовательной политики, направлена на решение приоритетных задач воспитания обучающихся по формированию чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества у подрастающего поколения (ст. 2 п. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»).

Тематическая направленность методической разработки – патриотическое воспитание. В методической разработке представлен сценарий, имеются дополнительные материалы, которые помогут педагогическим работникам организовать мероприятие: презентации к творческим заданиям, видеофайлы, аудиофайлы с фоновой музыкой. Сценарий внеклассного мероприятия включает в себе большой воспитательный потенциал, обладает положительной энергетикой, развивает творческую активность детей и их родителей.

Новизна методической разработки внеклассного мероприятия заключается в том, что она предлагает современные технологии, в данном случае в основу взята игровая технология, позволяющая развивать у обучающихся творческую активность.

Применяемые методы работы во внеклассном мероприятии способствуют формированию у обучающихся чувства уважения к традициям нашей страны и защитникам Отечества.

Методическая разработка предназначена педагогическим работникам, которые стремятся к разработке мероприятий, способствующих развитию сплочения отношений детей и родителей.

Возможные сферы применения: методическая разработка может быть использована педагогическими работниками и работниками учреждений культуры при подготовке мероприятий ко Дню защитника Отечества, к Дню отца в России (третье воскресенье октября) в учреждениях культуры, дошкольных образовательных учреждениях, средних общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования детей, центрах культуры.

Основная часть

1. План-конспект внеклассного мероприятия «Сегодня праздник Ваш, защитники Отечества!» для обучающихся младшего, среднего и старшего возрастов.

Даты проведения: 17 февраля 2023 г. уч. к. п. Невон.

18 февраля 2023 г. уч. к. п. Железнодорожный.

Цель внеклассного мероприятия: воспитание гражданственности и патриотизма подрастающего поколения.

Задачи:

- расширить представление детей об общенародном празднике, посвященном Вооруженным Силам России;
- воспитывать чувство патриотизма, уважения к защитникам Отечества;
- формировать положительную оценку армии, армейской службы;
- способствовать укреплению и сплочению детского коллектива через участие родителей во внеклассных мероприятиях;
- развивать навыки работы в команде, смекалку, творческую активность детей и их родителей;
- поздравить пап и дедушек с праздником.

Вид мероприятия: праздник.

Время мероприятия: 60 мин.

Технологии: игровая.

Используемые методы:

- словесные методы (рассказ, диалог);
- наглядные методы (метод иллюстраций и метод демонстраций);
- практические методы (творческие задания).

Оборудование: видео-, аудиоаппаратура, презентации с заданиями, дидактический материал для игр и конкурсов (карточки).

Подготовительная работа:

- разучить с обучающимися песни и стихотворение по тематике праздника;

– подготовить «повестки» для пап и дедушек: «Уважаемый (имя, фамилия), вам необходимо явиться на военный сбор, посвященный Дню защитника Отечества. Время сбора (дата, время), место сбора (кабинет №)».

Домашнее задание для обучающихся, после выполнения отправить в мессенджерах организатору мероприятия:

- узнать, в каких войсках служили папа, дедушка; кто из них был в «горячих точках»;

– выбрать фото пап и дедушек в семейном альбоме (в солдатской форме или в другой одежде), отправить в мессенджерах организатору мероприятия.

2. Структура и ход мероприятия.

Фоновая музыка (патриотические песни за 15 мин. до начала мероприятия – прил. 1).

Ведущий (далее – В.): Здравствуйте, уважаемые гости (особо приветствует мужчин). 23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества! В преддверии этого праздника мы пригласили на наш праздник особенных гостей – пап и дедушек. Мужчины по праву считаются защитниками нашей родины, нашего Отечества. Недаром даже слова «отец и Отечество» начинаются одинаково: они близки друг другу по смыслу. Отечество – это наша страна, родина.

23 февраля – это также день памяти всех тех, кто не щадил себя ради Отечества, кто до конца оставался верен воинскому долгу. Во все времена Россия славилась своих героев – воинов, отстаивавших независимость, честь и достоинство родной земли.

День защитника Отечества возник более 100 лет назад, в 1922 г., как день рождения Красной армии, отмечается ежегодно 23 февраля. В этот день поздравлений заслуживают те, кто в разные годы защищал нашу Родину, и те, кто сейчас оберегает наш спокойный сон. Для всех гостей и в особенности для вас, защитники Отечества, прозвучит музыкальный подарок.

Музыкальный номер «Россия-матушка» (А. Зубков, слова И. Каминская), исполняет народный ансамбль «Лада» (прил. 3, видеофайл – «Россия-матушка»).

В.: Уважаемые наши папы и дедушки! Сегодня вы окунетесь в мир шуток, игр и веселых конкурсов. Но сначала давайте послушаем ваших детей, они очень гордятся вами. Внимание на экран.

Видеофайл «Есть в семье у нас герой – самый лучший папа (дедушка, брат, дядя) мой!».

Дети представляют своих пап, дедушек (в каких войсках служили, какое звание носят, кто из них был в «горячих точках»).

В.: Человек немыслим без Родины, края, места, где он рождается. Ну а если есть Родина, Отечество, где мы живем, где жили наши предки, значит, нужны и люди, которые смогут ее защитить, – это наши вооруженные силы. Во все времена русский народ особо почитал мужчин военных профессий. Внимание на экран – фрагмент из известного фильма «Офицеры» (прил. 3, фрагмент из фильма «Офицеры»).

Есть такая профессия – Родину защищать! И эту профессию выбирают не только мужчины.

В России женщины также могут служить в вооруженных силах, для этого они должны освоить военную профессию. А знаете ли вы, что в нашей стране 26 военных учебных заведений, в которых обучают разным военным профессиям мужчин и женщин. Предлагаю сыграть в игру, которая называется «Военные профессии».

Игра «Военные профессии»

1. Команды определяют по форменной одежде военную профессию (время на обдумывание ответа 30 секунд, по знаку ведущей называют профессию).

2. По боевой экипировке (снаряжение бойца – совокупность предметов, используемых военными служащими как в ходе боевых действий в военное время, так и в целях боевой подготовки в повседневной обстановке мирного времени) на экране определяют, к какой военной профессии это обмундирование относится (время на обдумывание ответа 30 секунд), по знаку ведущей одновременно поднимают карточку с изображением военного определенной военной профессии (прил. 4).

В.: С первым заданием справились, и каждая команда по результатам игры получит... Нет, не баллы... Команды получают «звание». (Обращается к детям.) Какие звания есть в вооруженных силах? (Дети отвечают.) Если вы видите военного в обмундировании, как вы узнаете, какое «звание» он носит? (Дети отвечают – по погонам.) Верно, по погонам, внимание на экран. (Дает информацию о том, как выглядят погоны в соответствии со званием военного, каждой команде по результатам игры вручается «погон».)

В.: А знаете ли вы великих полководцев и маршалов? (Отвечают дети, затем папы и дедушки.) Внимание на экран, перед вами два великих русских полководца: Александр Ярославович Невский, Александр Васильевич Суворов.

Этих великих полководцев, которые защищали наше Отечество, знают во всем мире, а их крылатые фразы известны всем, проверим? Предлагаю игру.

Игра «Собери крылатую фразу». Команды получают конверты с частями одной из крылатых фраз великих полководцев, по сигналу за 30 секунд необходимо собрать крылатую фразу.

«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом» (Суворов).

«Тяжело в ученье – легко в бою» (Суворов).

«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет» (Невский).

(В конце игры каждая команда выстраивается с карточками, образующими крылатую фразу, по знаку ведущей – зрители произносят крылатую фразу, на экране слайды с крылатыми фразами.)

В. (подводит итоги игры): по результатам игры команды получают следующее «звание» ... (Вручает «погоны».)

В.: 800 лет назад на Чудском озере произошло знаменитое Ледовое побоище. Русские воины под командованием князя Александра Невского разгромили немецких рыцарей, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Подвиг Александра Невского – в фильмах, рассказах, живописи, музыке. Фильм об Александре Невском был создан 85 лет назад, музыку к этому фильму написал Александр Прокофьев. Внимание на экран, «Вставайте, люди русские!», музыкальный фрагмент из фильма «Александр Невский».

Видеофайл «Вставайте, люди русские!».

В.: Исторический факт – на Россию всегда нападали: шведы, турки, монголы, французы, поляки, немцы. Вот и сегодня наши вооруженные силы участвуют в специальной военной операции – освобождают Донбасс от украинских фашистов и защищают Россию.

Вся наша страна единым фронтом старается защитить нашу свободу, собирает помощь, средства нашим воинам. И музыка Сергея Прокофьева сегодня звучит совсем по-другому, потому что поет вся страна!

Видеофайл «Вставайте, люди русские! Поет вся страна!».

В.: Вопрос к папам и дедушкам – в вашей воинской части были музыканты и певцы? (Папы и дедушки отвечают.) В каждой воинской части были свой оркестр, свои певцы.

Не посоревноваться ли и нам в музыкальности? Объявляю песенный конкурс – «Смотр песни и строя».

Конкурс «Смотр песни и строя». Команды поют по 1 куплету песни «Катюша» М. Блантера.

В конкурсе оцениваются умение маршировать на месте и громкое, дружное исполнение песни. Видеофайл – караоке-песня М. Блантера «Катюша».

После исполнения песни ведущий просит зрителей аплодисментами оценить выступление команд и вручает «погоны».

В.: Внимание на экран. Перед вами великий полководец Михаил Кутузов, которому удалось разгромить непобедимого Наполеона. Суворов о Кутузове говорил: «Хитер, хитер! Умен! Никто его не обманет». Смекалка на войне – помогает вдвойне. А теперь, уважаемые команды, конкурс интеллектуалов. Сейчас вашему вниманию будут представлены вопросы, на которые команды по очереди должны будут быстро отвечать, на обдумывание и ответ 5 секунд.

Конкурс интеллектуалов. Презентация с викториной: команды должны ответить на вопросы за 5 секунд (прил. 4).

В.: Неплохо наши команды справились с заданием, проявили свой ум и смекалку, поэтому повышаем их в звании (вручает «погоны»).

Если я задам вопрос детям о папе, они, конечно, скажут (обращается к детям, дети отвечают) – добрый, сильный, смелый, храбрый. Все верно, папы самые сильные и храбрые, как бесстрашный тигр, который вышел погулять.

Музыкальный номер – песня «Вышел тигр погулять» (Ю. Чичков, слова Э. Успенский), хоровые коллективы «Лазурь» и «Волшебные нотки».

В. (обращается к детям, отвечают на вопросы):

– Танк нужен кому? ... танкисту.

- Пушка нужна кому?...артиллеристу.
- Автомат нужен кому?...пехотинцу.
- Самолет нужен кому?...летчику.
- Объявляется веселый конкурс для пап, дедушек и мальчиков.

Конкурс «Лучший летчик» (фоновая музыка – песня «Потому что мы пилоты»).

1. Сделать самолетик из листа бумаги.
2. Запустить самолетик как можно дальше.

В.: «Однажды, когда я служил в армии...» – так начинается большинство армейских рассказов. Истории смешные, загадочные, страшные и героические. (Предлагает папам и дедушкам рассказать свою историю.)

Сейчас я расскажу вам «страшную» историю, когда ваши папы и дедушки служили в армии, они вскакивали ночью от команды «Рота, подъем!» и одевались за 45 секунд. Посмотрите как. Внимание на экран (фрагмент из к/ф «Весенний призыв»).

Проявите смекалку и назовите следующий веселый конкурс. (Дети отвечают.)

Конкурс «Подъем!». Участники – дети из команд. За 45 секунд нужно одеться (пуховик, шапка, шарф, варежки, школьный рюкзак). Ведущий вручает «погоны» по результатам конкурса.

Подведение итогов наших конкурсов и игр (по «погонам» высшего звания определяются места команд). Музыкальный номер – песня «Русский парень» (К. Брейтбург, слова С. Сашин), исполняет Шилов Михаил (прил. 3, видеофайл «Русский парень»).

В.: Уважаемые папы и дедушки, спасибо вам за вашу заботу, поддержку и любовь. Желаем вам здоровья, долголетия, благополучия. Пусть ваши близкие, дети и внуки радуют вас, а неурядицы обходят ваш дом стороной! С праздником, защитники Отечества!

Видеофайл с поздравлениями детей:

Непросто быть Мужчиной в нашем веке,
 Быть лучшим, победителем, стеной,
 Надежным другом, чутким человеком,
 Стратегом между миром и войной.
 Быть сильным, но покорным, мудрым, нежным,
 Богатым быть, но денег не жалеть.
 Быть стройным, элегантным и небрежным.
 Все знать, все успевать и все уметь.
 Мы в праздник пожелаем вам терпенья
 В решениях ваших жизненных задач.
 Здоровья вам, любви и вдохновенья.
 Успехов творческих и всяческих удач!
 Дорогие мужчины! Папы и деды!
 Пусть в жизни у вас будут только победы!

В.: Наш праздник мы закончим песней о России, споем вместе с молодыми курсантами на смотре армейской песни, где неожиданно появляется композитор вашей любимой песни. Внимание на экран (прил. 3, видеофайл «Солдатский флешмоб» с песней О. Газманова «Россия»).

Заключение

Основная работа по подготовке мероприятия проведена преподавателями:
 – разработан сценарий праздника;

– на основе снятых на видео рассказов детей о папах и дедушках созданы видеофайлы «Есть в семье у нас герой!» (уч. к. п. Невон, уч. к. п. Железнодорожный);

– на основе снятых на видео строк из стихотворения, рассказанных детьми, созданы видеофайлы праздничных поздравлений для пап и дедушек (уч. к. п. Невон, уч. к. п. Железнодорожный);

– подобрано музыкальное сопровождение праздника, заставки на экран, видеофайлы патриотической направленности;

– созданы авторские презентации для творческих заданий;

– подготовлен реквизит для конкурсов;

– продуман порядок распределения детей по командам;

– в мессенджерах размещены объявления (приглашения на праздник).

Данное мероприятие имеет большое значение в воспитательной работе школы, так как одной из задач школы является воспитание поколения с развитым чувством патриотизма, поколения, которое будет активно в достижении своих целей.

Тема внеклассного мероприятия актуальна, так как оно проводилось накануне праздника 23 февраля. Проводя данное мероприятие, мы хотели создать атмосферу праздника и на этом фоне развить у детей уважение и любовь к своей Родине, к защитникам Отечества.

В процессе подготовки составлен сценарий, направленный на сплочение детей и родителей. Приглашение на праздник родителей, особенно пап и дедушек, их присутствие, участие в конкурсах и личный пример еще больше углубили воспитательное значение праздника: способствовали развитию у детей гордости за себя и своих родителей.

Материал подобран грамотно, изложен доступно с учетом разновозрастных особенностей детей в соответствии с поставленной целью.

Мероприятие проведено в форме праздника, игры и конкурсы чередовались с музыкальными поздравлениями и познавательными видеофайлами, на экране представлены фрагменты из известных фильмов – это обеспечило создание соответствующего настроения. Дети, папы и дедушки разделились на три команды и приняли участие в играх, конкурсах и викторинах: «Военные профессии», «Собери «крылатую фразу», «Лучший летчик», «Интеллектуал», «Смотр песни», «Подъем».

Организация усвоения полученной информации: в ходе мероприятия использовались монологические, диалогические, наглядные, творческие формы работы, соответствующие воспитательным целям и задачам. Использованные методы и игровые технологии в комплексе обеспечили четкость, ясность, доступность и оптимальный ритм мероприятия, в зале царил душевная обстановка.

Взаимосвязь: цель, задачи, содержание, форма, методы, приемы проведения мероприятия работали на получение положительного результата.

Продолжительность мероприятия соответствовала плану – 60 мин.

Итог: поставленные цель и задачи в ходе мероприятия были достигнуты. Рефлексия показала, что мероприятие прошло на высоком эмоциональном подъеме, имело большое воспитательное и познавательное значение.

Успех данного мероприятия отмечен педагогическим коллективом и обусловлен:

– основательной подготовительной работой;

– присутствием родителей на празднике и их активным участием в нем;

– достаточностью времени на его подготовку.

Список литературы

1. Митяев А. Книга будущих командиров. – Текст: электронный // Планета Сказок: сайт. – 2010-2021. – URL: <https://clck.ru/39M6uj>.
2. «Я настоящий русак»: 40 непобедимых фраз Александра Суворова. – Текст: электронный // Вокруг света – первый познавательный портал: сайт. – Москва, 2024. – URL: <https://clck.ru/39M8iL>.
3. Осадчева Т. В. Внеклассное мероприятие «23 февраля – День Советской Армии». – Текст: электронный // nsportal.ru: образовательная социальная сеть: сайт. – URL: <https://clck.ru/39M8y4>.
4. Иванова О. А. Игровой праздник к 23 февраля «А ну-ка, мальчишки». – Текст: электронный // Корпорация «Российский учебник»: сайт. – URL: <https://clck.ru/39M9CB>.

Приложения

Приложение 1

Фоновая музыка (видеофайлы), мультфильм до начала мероприятия

1. Р. н. п. «Солдатушки, бравы ребятушки»
Ссылка: <https://www.youtube.com/watch?v=d7s375MHqyU&t=18s>
2. «Солдат молоденький» (В.Шаинский – М.Львовский)
Ссылка: <https://www.youtube.com/watch?v=RhJR8z27Vac>
3. «Идёт солдат по городу» (Владимир Шаинский, слова Михаила Танича)
Ссылка: <https://www.youtube.com/watch?v=S5r9IMgJhHQ&t=15s>
4. «Бескозырка белая» (музыка Исая Галкина, слова Зинаиды Александровой)
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=An_9Ye1xwDw&t=4s
5. «Мультфильм про Сидорова Вову»
Ссылка: <https://www.youtube.com/watch?v=KdCT36xYINQ>

Приложение 2

Заставки на экран
ссылка на папку с файлами

<https://mega.nz/folder/cb80iCgJ#e-qelc6ZryXcuxZXhmrwqA>

- 1-й слайд «С Днем защитника Отечества»
- 2-й слайд «Женщины-военные»
- 3-й слайд «Полководцы»
- 4-й слайд «Звания»
- 5-й слайд «Полководцы»
- 6-й слайд А. Суворов «Тяжело в ученье – легко в бою»
- 7-й слайд А. Невский «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет»
- 8-й слайд А. Суворов «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом»
- 9-й слайд «Кутузов»

Приложение 3

Видеофайлы

Видеофайл – «Россия-матушка»
<https://cloud.mail.ru/public/DLce/MtW35irVx>

Фрагмент из художественного фильма «Офицеры»

<https://www.youtube.com/watch?v=5w8bycgu3XA>

Фрагмент из художественного фильма «Весенний призыв»

https://www.youtube.com/watch?v=mI7_GPKJIYY

Видеофайл «Вставайте, люди русские!»

<https://www.youtube.com/watch?v=1REYcSiiwXg>

Видеофайл «Вставайте, люди русские!» Поет вся страна!

https://www.youtube.com/watch?v=vmdm5LJEJFI&list=RDvmdm5LJEJFI&start_radio=1

Карaoke-песня М. Блантера «Катюша»

<https://www.youtube.com/watch?v=M1VAR1ALsvg>

Солдатский флешмоб с песней О. Газманова «Россия»

<https://www.youtube.com/watch?v=vJCGWF7LBBQ&t=218s>

Приложение 4
Конкурсы, игры

Игра «Военные профессии»

1. Карточки для каждой команды 8 штук: 4 листа А4 (на каждом 2 профессии) разрезать на карточки.

Назови военные профессии.

1. Десантник
2. Танкист
3. Пограничник
4. Моряк
5. Артиллерист
6. Сапер
7. Подводник
8. Военный летчик

Презентация «Что кому нужно?» (<https://cloud.mail.ru/public/4BQh/4HKQSYDrV>)

Десантник – парашют

Танкист – шлемофон (танковый шлем)

Пограничник – собака

Моряк – штурвал

Артиллерист – пушка (гаубица, миномет)

Сапер – щуп

Подводник – подводная лодка

Военный летчик – истребитель

Игра «Собери крылатую фразу»

Три конверта с частями одной из крылатых фраз (части необходимо перемешать)

плох	тот	солдат	который	не	мечтает	стать	генералом
------	-----	--------	---------	----	---------	-------	-----------

тяжело	в	ученье	легко	в	бою
--------	---	--------	-------	---	-----

кто	с	мечом	к	нам	придёт	от	меча	и	погибнет
-----	---	-------	---	-----	--------	----	------	---	----------

Конкурс интеллектуалов

Презентация с вопросами <https://cloud.mail.ru/public/DzEG/CufyB18qZ>

1. Главный на корабле? (Капитан)
2. Утренняя команда для солдата? (Подъём)
3. Что общего между деревьями и винтовкой? (Ствол)
4. Одежда моряка? (Тельняшка)
5. Трубка для патронов в автомате? (Магазин)
6. Подросток, изучающий морское дело? (Юнга)
7. Солдатский дом? (Казарма)
8. Сухопутные войска в пешем строю? (Пехота)
9. Летательный аппарат с винтом? (Вертолет)
10. Бронированная машина для перевозки пехоты? (Бронетранспортер)
11. Зенитная установка, названная именем девушки? («Катюша»)
12. Все корабли Вооруженных сил? (Морской флот)
13. Бывает медицинская, бывает военная? (Операция)
14. Бывает легкая, бывает тяжелая? (Артиллерия)
15. Наступательная операция? (Атака)
16. Маскировка предметов путем окраски полосами, пятнами? (Камуфляж)
17. Как называется коричневато-зеленый, защитный цвет по-военному? (Хаки)
18. Морской повар? (Кок)
19. Команда стрелять? (Огонь)
20. Три взвода? (Рота)
21. Что такое карманная артиллерия? (Граната)
22. Про кого говорят, что он ошибается один раз? (Про сапера)
23. Ползет черепаха – стальная рубаха. Что это такое? (Танк)
24. Не Бог, не царь, а послушаться нельзя. Кто это? (Генерал)
25. Кого называют бойцом невидимого фронта? (Разведчик)
26. Дверь танка? (Люк)
27. Торжественное движение войск и военных по площади? (Парад)
28. И орденосец, и ухаждёр? (Кавалер)

**Дидактический сборник «Юные композиторы и исполнители»
Сюита «Кот в сапогах»**

Введение

Современная педагогика в наше время придает большое значение музицированию. Музицирование – это читка с листа, игра в ансамбле, импровизация, подбор по слуху, транспонирование и сочинение мелодий. Все это способствует формированию живого интереса к музыке, быстрому развитию музыкального мышления детей, их слуха, помогает им тоньше воспринимать разучиваемые произведения и более художественно их исполнять. Дети, как известно, тянутся к творческой деятельности и нередко поражают интересными выдумками в своих играх, рисунках, стихотворениях, песнях. Обнаружив склонности ребенка, можно их использовать в процессе обучения. Постепенно, по мере музыкального развития ученика, стремиться заинтересовать его такими заданиями, как завершение неоконченных мелодий, сочинение собственных песен или небольших пьес в различных жанрах.

Методическая разработка «Дидактический сборник “Юные композиторы и исполнители”. Сюита “Кот в сапогах”» рекомендована в помощь преподавателю по классу флейты, предназначены для обучения игре на флейте обучающихся 2–3 классов ДМШ, ДШИ. Сборник реализуется в дополнительной предпрофессиональной образовательной программе к учебному предмету «Специальность (флейта)» ДПОП в области музыкального искусства ПО.01 Музыкальное исполнительство (программно-методический материал, прил. 1).

Цель: направить процесс обучения игры на флейте по наиболее интересному, творческому, эффективному пути развития и способствовать развитию самостоятельного мышления обучающихся.

Задачи

Воспитательные:

- воспитание музыканта в процессе обучения игре на флейте;
- стимулирование активного и заинтересованного отношения к музыке.

Развивающие:

- развивать желание музицировать и творчески самовыражаться с помощью флейты;
- развивать художественный вкус и эрудицию во всем разнообразии жанров и стилей музыки народной, национальной, академической и популярной.

Обучающие:

- отработать исполнительскую выдержку;
- освоить навыки игры с исполнением фонограммы (минус).

Познавательные:

- овладевать всем разнообразием литературы для освоения флейты.

Основная часть

Глава 1. Информация о совместно-творческой работе

1.1. Создание сюиты «Кот в сапогах»

Мы хотим вам представить совместную творческую работу педагога и обучающихся – это сюита «Кот в сапогах». Потребность возникновения этой работы – необходимость приблизиться к интересам детей, заинтересовать их в

создании мотивов, приобретении умения изложить их на нотном стане. Закрепить музыкальные термины, найти тональность, в которой будет звучать пьеса. Определить размер, ритмический рисунок. И в целом ощутить себя композитором.

Каждая пьеса начиналась с небольшого наброска мотива, так как сюиту дети сочиняли по картинкам. Приходилось образно представлять действие персонажей, вчитываться в текст сказки Шарля Перро. Кропотливо, шаг за шагом появляются небольшие композиции, в которых преодолевались проблемы с ритмическим рисунком, завершением пьесы в тональности. Сюита «Кот в сапогах» прошла сложный, но увлекательный путь возникновения. Что-то доделывалось, переделывалось, дополнялось и изменялось. Урок по предмету «Ансамбль» превратился в лабораторию создания новых мелодий и мотивов. Музыкальный образ в сюите приобрел новизну звучания, своеобразную окраску, темпераментный и по-детски непринужденный характер. Сюита состоит из восьми пьес, которые исполняются с аккомпанементом (фортепиано или фонограммы).

Первая пьеса «Рассказ Кота» написана в фа мажоре, изображен образ Кота – лукавого и хитрого. Создать характер помогают синкопы и украшения (морденты) в подвижном темпе. Секвенция в конце пьесы убеждает хозяина прислушаться к словам Кота.

Величественными фанфарами, торжественно начинается вторая пьеса сюиты «Приветствие королю». Находчивый, дипломатичный Кот заинтересовывает короля, предлагая подарки от маркиза Карабаса. В композиции присутствуют две темы, изображающие проворного Кота.

Пьеса «На помощь» звучит в быстром темпе и играет на штрих стаккато. Для того чтобы познакомить своего хозяина и принцессу, Кот опять идет на хитрость. При создании этой пьесы необходимо было «зацепиться» за простой, легкий мотив. Далее создать среднюю часть в другой тональности.

Четвертое произведение сюиты «Косари» написано торжественно, оно «показывает» огромные владения выдуманного маркиза Карабаса.

Попадая в замок Людоеда, Кот с осторожностью поднимается по ступенькам, зная не понаслышке о коварном и кровожадном господине Людоеде.

Два мотива перекликаются между собой: образ замка – страшного и зловещего, страх Кота, который изображен шестнадцатыми в тихом нюансе.

Самые быстрые пьесы – «Превращение» и «Погоня», где Людоед становится мышью, а Кот во что бы то ни стало должен разрушить злые чары, победив Людоеда. Ритмические рисунки в мелодии призывают к стремительной победе.

В завершение сюиты звучит «Вальс», все празднуют свадьбу маркиза Карабаса и Принцессы. Во всех произведениях применяются мелизмы (украшения), что дает возможность изучить эти приемы игры на флейте. Сюита «Кот в сапогах» расширила репертуар пьес для флейты.

Технические средства:

- инструменты – фортепиано, флейта;
- сказка Шарля Перро «Кот в сапогах»;
- компьютер – программа Sibelius – нотный редактор.

1.2. Сюита для флейты «Кот в сапогах» (приложение 2)

Глава 2. Класс-концерт «Сюита “Кот в сапогах”»

В настоящее время мы часто исполняем сюиту в концертах для детей, в качестве знакомства маленьких слушателей со звучанием удивительного и нежного инструмента – флейты. Исполняя произведение на сцене, ребенок раскрывается как личность, совершенствуя исполнительские навыки.

Привлечение музыкантов к публичным выступлениям в концертных условиях, не обремененных экзаменационными требованиями, в большей степени способствует их творческому росту и пробуждает в них желание выступать. Ориентир направлен на оживленное участие в концертах со свободной программой, что является лучшим средством творческой мотивации будущего музыканта.

Еще один способ увлекательной игры на флейте – с использованием фонограммы, которая воспитывает у исполнителя ряд ценных профессиональных качеств, таких как ритмическая дисциплина, ощущение темпа, а также способствует развитию музыкальности, исполнительской выразительности, слуха. Самое важное – научить ученика самостоятельно настраивать инструмент, используя тюнер. У каждого учащегося моего класса в смартфоне присутствует камертон для настройки. Разучивая произведения с фонограммой, нужно уже знать текст, играть в нужном темпе с динамическими оттенками и штрихами. Это исполнение является хорошей формой для самостоятельного музицирования, ведь всегда можно удивить «живым» исполнением флейты под аккомпанемент целого оркестра, звучащим наиболее ярко, полно, красочно. Чтобы все это осуществить, к сюите были написаны фонограммы («плюсовки» – как тренировочный материал, «минусовки» – для концертного исполнения). Сопровождение соло флейты под минусовку дает возможность не задействовать концертмейстеров в проведении класс-концерта «Сюита “Кот в сапогах”». Игра под фонограмму доставляет ученикам истинное удовольствие и приносит неоспоримую пользу, раскрепощает его, снимает зажатость, страх публичных выступлений. Любому преподавателю важно увлечь юных музыкантов, ведь, играя под фонограмму, он ощущает себя настоящим артистом, играющим в сопровождении целого коллектива.

Ведущие – сказочники выбраны из музыкантов-исполнителей, они знакомят публику с творчеством известного французского сказочника Шарля Перро, с текстом сказки и исполнителями произведений, связывают номера в единое целое, что является стержнем, скрепляющим концертное действие. Задачи ведущего как действующего лица – весьма широки. Но в любом случае их роль несет идейную нагрузку концерта.

Разнообразные виды деятельности способствуют самореализации ребенка, повышают его самооценку и уверенность в себе.

Актуальность методической разработки «Дидактический сборник “Юные композиторы и исполнители”. Сюита “Кот в сапогах”» заключается в использовании инновационных педагогических технологий (презентация, игра с фонограммой, использование тюнера для настройки инструмента), что мотивирует обучающихся к творчеству, повышает интерес к обучению на флейте.

Технические средства:

- инструменты – фортепиано, флейта;
- мульти-видео, ноутбук, звуковая аппаратура, микрофон;
- костюмы: шляпа для Кота.

Глава 3. Сценарий класс-концерта «Сюита “Кот в сапогах”»

Ведущий (далее – В.): Добрый день, дорогие ребята! (Презентация про Шарля Перро.)

Сегодня мы поговорим об известном сказочнике Шарле Перро, одном из лучших французских писателей, который родился 12 января 1628 г. в Париже. Литературная карьера Шарля Перро началась в 1653 г., когда он написал книгу, которую посвятил самому королю Франции – «Век Людовика Великого».

Но самой главной и важной книгой Шарля Перро стал сборник сказок «Сказки матушки Гусыни». В него вошли девять сказок, все они были

народными. Шарль Перро лишь обработал их, за исключением одной – «Рике с хохолком», эту сказку автор написал сам. Тем не менее именно этот сборник прославил писателя как сказочника.

В дальнейшем он напишет довольно много сказок, вошедших в золотую коллекцию литературы. Сказки Шарля Перро помнят наизусть, потому что многие выросли на этих сказках. Читать сказки очень интересно и захватывающе, все они написаны очень красивым и понятным языком.

Звучит миниатюра в исполнении ученика Дениса Маметова.

Мир поэтических фантазий, народных представлений о справедливости и счастье ожил и заговорил под волшебным пером знаменитого сказочника Шарля Перро.

Какие же сказки он написал? Кто знает? («Кот в сапогах», «Золушка», «Спящая красавица», «Волшебница», «Подарки феи», «Ослиная шкура», «Мальчик с пальчик», «Красная Шапочка», «Синяя Борода» и другие.)

Играет дуэт флейт – Алена Шеина, Весна Стимасова (включить фонограмму пьесы).

В.: Ведь автор волшебных сказок жил во Франции в XVII в., а про Кота, обманувшего самого кровожадного Людоеда и сделавшего своего хозяина маркизом, рассказывали в этой стране с давних времен. Ребята, вы же любите сказки? Это не обыкновенная сказка, она родилась на страницах нотного альбома. И называется – сюита. Сюита состоит из восьми пьес, которые сочинили сами ребята. Музыкальный образ самых ярких эпизодов в сюите приобретает новизну звучания, своеобразную окраску, темпераментный и по-детски непринужденный характер.

Итак, слушаем сюиту «Кот в сапогах» (презентация по сюите «Кот в сапогах»).

Лучшая песенка кота в сапогах (включить мр3).

В.: Слышите эту задорную песенку? Ну-ка отгадайте, кто главный герой этой веселой и умной истории? Он бежит к нам, весело напевая. Конечно, это знаменитый, прославленный Кот в сапогах! Виданное ли дело, чтобы самый проворный, хитрый и ловкий Кот вертел делами огромного королевства? Разве может быть такое на самом деле?

Но в волшебной стране сказок еще и не такое бывает! Вот и приходится удивляться смелому и хитрому Коту, который достался в наследство младшему сыну мельника.

Загрустил младший сын: «И на что мне этот кот? Мне и самому есть нечего».

А Кот ему и говорит:

– Не печалься, хозяин, а лучше достань мне шляпу и пару сапог.

В.: Первая пьеса из сюиты называется «Рассказ Кота» – исполняет ее Алена Шеина.

Одевшись в новый наряд, Кот стал ходить на охоту, а пойманную дичь носить к королевскому столу, выдавая себя за слугу маркиза Карабаса.

Следующее произведение «Приветствие королю» играет Санжина Дугарова.

Однажды Кот узнал, что Король собирается прокатиться по берегу реки со своей дочерью – прекрасной Принцессой, и говорит своему хозяину: «Если хочешь быть счастливым, ступай купаться, а об остальном я позабочусь».

Спрятал он хозяйскую одежду под камень и давай кричать:

– Помогите! Маркиз Карабас тонет.

В исполнении Весны Стимасовой прозвучит пьеса «На помощь».

Король приказал спасти Маркиза. Он подарил ему лучший костюм и

усадил в карету.

«Ваше величество! – воскликнул Кот – Маркиз Карабас приглашает вас к себе в замок», – и побежал впереди кареты.

При виде Короля косари снимали шляпы и на вопрос, чьи это поля и луга, отвечали: «Маркиза Карабаса».

В.: «Косари», играет Вика Плеханова.

Между тем Кот уже был в прекрасном замке, который принадлежал Людоеду – настоящему хозяину всех окрестных полей и лугов.

В.: «В замке Людоеда». Это произведение для вас исполнит Елизавета Басова.

– Я много слышал о вас, – начал беседу Кот.

– Правда ли, что вы можете превращаться в разных огромных зверей?

– Правда! – рявкнул Людоед и превратился в огромного льва.

В.: «Превращение», в этой миниатюре звучит образ испуганного Кота. Играет Вероника Костюкова.

– А правда ли, – не унимался Кот, – что вы можете превращаться не только в огромных львов, но и в маленьких мышей? Я этому не верю!

– Не веришь?! Смотри!

В.: И в тот же миг огромный лев стал маленькой мышью. Кот не растерялся, погнался за ней. Пьесу «Погоня» сыграла Настя Кулина.

Кот схватил мышь и съел.

А в это время к замку подъехала карета Короля. Кот учтиво поклонился и произнес: «Добро пожаловать в замок Маркиза Карабаса!»

Король был восхищен богатством замка и предложил Маркизу жениться на Принцессе.

Свадьбу сыграли в тот же день!

В.: Прозвучит торжественный «Вальс» в исполнении Полины Чумариной.

А Кот с тех пор сделался важным господином.

Евгений Дога «Скрипунелла», исполняет Алена Шеина (включить фонограмму пьесы).

На этом сказка-сюита завершилась.

Благодарим всех, кто принимал участие в подготовке и проведении совместного творческого мероприятия. Это обучающиеся класса флейты преподавателя Маметовой Ольги Геннадьевны: Костюкова Вероника, Маметов Денис, Шеина Алена, Стимасова Весна, Чумарина Полина, Кулина Настя, Дугарова Санжина, Плеханова Вика.

До свидания, до новых встреч!

Заключение

Так как творческое мероприятие является совместной деятельностью – это сближает обучающихся класса и преподавателя.

Для достижения общей цели каждый участник выполняет свою роль и делает свой вклад в общий результат. От действий каждого участника зависит успешность действий всех. В процессе такой организации дети вынуждены тесно взаимодействовать друг с другом. Используя такой подход к творчеству, я поддерживаю интерес и прививаю любовь к духовным инструментам. Благодаря совместной творческой работе, есть возможность выявлять способных детей и подготовить их к конкурсам различного уровня.

В проведении класс-концерта помогла презентация – это наглядный материал сказочника Шарля Перро и наших героев сказки.

Такой репертуар, несомненно, дополняет, расширяет содержание музыкального образования, способствует активизации учебного процесса. После наших выступлений ребята с огромным удовольствием приходят в школу изучать

навыки игры на инструменте.

Новизна данного пособия в том, что мной и моими учениками предпринята попытка создания методического продукта, включающего одновременно теоретические и ритмические задания, которые связаны между собой одной тематикой.

Данная работа способствует воспитанию музыканта, стимулированию активного и заинтересованного отношения к музыке, развитию художественного вкуса и эрудиции во всем разнообразии жанров и стилей музыки. Ученики моего класса горят желанием, чтобы методическое пособие «Сюита “Кот в сапогах”» нашло широкое применение в обучении на флейте и было опубликовано сборником.

Список литературы

1. Должиков Ю. Артикуляция и штрихи при игре на флейте // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 10. – Москва: Музыка, 1991. – С. 6-19 с.
2. Платонов Н. И. Пути развития исполнительского мастерства на флейте: автореферат дис. ... доктора искусствоведения / Н. И. Платонов; Моск. ордена Ленина гос. консерватория им. П. И. Чайковского. – Москва: [б. и.], 1954. – 16 с.
3. Пушечников И. Школа игры на блок флейте: ноты. – Москва: ФЦП «Культура России», 1985. – 79 с.
4. Сборник пьес, этюдов и ансамблей для блока флейты: учебно-методическое пособие, Пенза: ООО фирма «ЭМУЗИН», 2004. – 80 с.
5. Смирнова Т. И. ALLEGRO Фортепиано. интенсивный курс: пособие для преподавателей, детей и родителей. – Москва: Издательство ЦСДК, 1994. – 56 с.
6. Цыбин В. Н. Основы техники игры на флейте. Ч. 1. – Москва; Ленинград: Гос. муз. издательство, 1940. – 248 с.

Приложения

Приложение 1

Фонограммы сюиты «Кот в сапогах»

1. «Рассказ Кота», прослушать по ссылке:
<https://cloud.mail.ru/public/iKwa/F8iagaM3k>
2. «Приветствие королю», прослушать по ссылке:
<https://cloud.mail.ru/public/UAPA/QMEgKqPB2>
3. «На помощь», прослушать по ссылке:
<https://cloud.mail.ru/public/n9WE/JpFwRCM88>
4. «Косари», прослушать по ссылке:
<https://cloud.mail.ru/public/HGNS/Z3DcmV8HD>
5. «В замке Людоеда», прослушать по ссылке:
<https://cloud.mail.ru/public/nKTd/dRfnxNQot>
6. «Превращение», прослушать по ссылке:
<https://cloud.mail.ru/public/NoZr/Wzj7Lk13L>
7. «Погоня», прослушать по ссылке:
<https://cloud.mail.ru/public/FBL1/mFtQpY4uA>
8. «Вальс», прослушать по ссылке:
<https://cloud.mail.ru/public/ft36/eRG2u52Pm>

1. Партия флейты сюиты «Кот в сапогах», ознакомиться по ссылке:
<https://cloud.mail.ru/public/u5D6/pzQqDmWBz>
2. Клавир сюиты «Кот в сапогах», ознакомиться по ссылке:
<https://cloud.mail.ru/public/FxZG/bgjpykGH5>

Музыкально-теоретическая сказка в ДШИ и ДМШ

Введение

Теоретические дисциплины (и в первую очередь сольфеджио) являются благодатной почвой для развития ребенка. В этих предметах заложено все: способность креативно мыслить, учиться говорить и петь, видеть мир в огромной палитре звуков и движения. И на этом пути детская игра – наш верный союзник. Ведь именно в игре полнозвучно заявляет о себе неиссякаемая детская активность и эмоциональность. Направить эту активность в нужное русло – долг и нелегкое дело музыканта-воспитателя. И в этой личной лаборатории педагогического мастерства самому педагогу тоже приходится побуждать себя учиться и учить по-новому.

В младших классах уроки сольфеджио и слушания музыки – это непочатый край для использования различных новых форм и новых педагогических технологий. В огромной палитре направлений мне хочется остановиться на таких направлениях, как театр теории музыки (сказки), игра-драматизация и мини-спектакль. Известный преподаватель теоретик и практик сольфеджио Т. А. Боровик особенно выделяла игры с нотами, терминами и понятиями на основе литературно-творческого метода Дж. Родари и игр с терминами В. Келлера, а также музыкально-теоретические сказки. Основоположником музыкально-теоретических сказок можно с полным правом считать В. В. Кирюшина – на мой взгляд, незаслуженно отодвинутого. Можно по-разному относиться к его сказкам, можно и нужно их адаптировать, но сама методика работает. С обучающимися 1–2-х классов я все темы стараюсь давать в форме сказок – ведь дети сопереживают, хотят помочь героям. Помимо всего прочего, изложение материала в виде сказок дает экономию времени. За короткое время можно дать весь объем сольфеджио, даже для маленьких детей.

1. Формы театрализованной деятельности в ДШИ и ДМШ «Сценарии-шпаргалки для школы-музыкалки»

Проведение традиционных праздников «Посвящение в музыканты», новогодних театрализованных концертов, тематических календарных мероприятий и уроков-концертов нередко становится «головной болью» для педагогов. Между тем этот пласт содержит массу уникальных возможностей как для сплочения преподавателей, детей и родителей, так и для ненавязчивого повторения и закрепления учебного материала.

На протяжении нескольких десятков лет работы в школе искусств я регулярно сочиняла (и сочиняю) сценарии для различных творческих мероприятий – как внутриклассного, так и общешкольного формата. Со временем таких сценариев накопилось так много, что возникла идея структурировать их в виде сборника. Так появился сборник авторских сценариев «Сценарии-шпаргалки для школы-музыкалки». Поначалу возможности «самиздата» позволили познакомиться с этим сборником преподавателей теоретических дисциплин не только г. Иркутска, но и Иркутской области. Со временем публикация некоторых сценариев в музыкально-педагогическом журнале «Созвучие» дала мне возможность масштабировать свои разработки не только на регион, но и на всю Россию.

В данном сборнике собраны авторские сценарии музыкальных праздников для детей, составленные и апробированные за годы работы в Детской школе искусств № 10 г. Иркутска. Они могут быть использованы как в сценической постановке, так и в варианте игры-драматизации. Это сценарии праздников «Посвящение в музыканты», новогодних театрализованных концертов и контрольных уроков, а также занимательных олимпиад.

Сценарии праздников посвящения в музыканты

Как провести такой праздник интересно и познавательно? Как проверить знания детей, не утомив их? Как задействовать большое количество исполнителей, ведь все дети хотят поучаствовать? Думается, что постановка сказки на известном теоретическом и музыкальном материале с участием детей и педагогов может и должна дать ответы на эти вопросы.

Из всех сценариев праздников для юных музыкантов особой любовью и популярностью пользуются сценарии «Лесная школа» и «Музыкальный магазин». В первом из них положительными героями являются зверушки, поступившие учиться в Лесную музыкальную школу, а отрицательными персонажами являются Шум, Грохот и Крик. Во втором сценарии мы попадаем в мир насекомых, желающих освоить все музыкальные премудрости. Почему я особенно выделяю эти сценарии? Во-первых, потому что в них может быть сколько угодно участников (а участвовать обычно хотят все). Во-вторых, делать костюмы для героев этих постановок – сплошное удовольствие и для детей, и для взрослых.

Сценарии:

- «Мелодия и семь гномов»;
- «Разбекарская сказка»;
- «Происки злой Фальши»;
- «Приключения музыкальных звуков»;
- «Сказка о музыкальных инструментах»;
- «Лесная школа»;
- «Музыкальный магазин».

Новогодние сценарии

Новогодние театрализованные концерты проводятся в каждой школе перед зимними каникулами, как правило, это концерты для родителей. Но на Новый год детям меньше всего хочется только сыграть на своем инструменте или спеть в хоре. А новогоднее волшебство, а чудесные перевоплощения, а игры и конкурсы? Всему этому тоже найдется место на празднике в музыкальной школе. Программу новогоднего концерта можно с легкостью вписать в сценарий какой-нибудь интересной сказки. Вместе с детьми свои актерские таланты смогут раскрыть и педагоги, ведь в конечном итоге это укрепит взаимопонимание между детьми и взрослыми и пойдет только на пользу учебному процессу. Если в школе найдется педагог, способный взять на себя роль режиссера, – замечательно. Тогда можно поставить полноценную музыкальную сказку. Если же нет – не беда. Тогда можно сделать лишь сказочный театрализованный пролог к концерту обучающихся. Во всех сценариях роль Деда Мороза сведена до минимума, так как практика показывает, что подготовка новогоднего праздника обычно ложится на хрупкие женские плечи. В школах с чисто женским педагогическим составом можно даже обойтись без обязательного присутствия Деда Мороза.

Сценарии:

- «Новогодняя звезда»;
- «Новогодние приключения Бременских музыкантов»;
- «Новогодние приключения Фунтика и его друзей»;
- «Музыкально-новогодние приключения Маши и Вити»;
- «Мышиный Новый год»;

- «Баба-Яга в музыкальной школе»;
- «Хранительница времени, или Драконий Новый год»;
- «Новогодние новости»;
- «Олимпийские игры в музыкальной школе»;
- «Как Петушок потерял свой голосок»;
- «Детективное агентство “Бабки-Ежки”».

Сценарии занимательных олимпиад и контрольных уроков

Занимательные олимпиады по слушанию музыки и музыкальной литературе, а также театрализованные контрольные уроки с играми и конкурсами – еще один замечательный повод для совместного творчества. Можно найти множество интересных форм для проверки знаний детей. Причем дети даже и не догадываются, что их проверяют. Потому что все это происходит через игру.

Сценарии:

- «В стране музыкальных инструментов»;
- «Бал на все времена»;
- «Алиса в стране Оркестрии»;
- «Новогодние приключения интервалов».

Итак, давайте поиграем вместе. В качестве примера использования игровых методик в курсе сольфеджио хочу представить здесь свои некоторые наработки по теме «Интервалы».

2. Музыкально-теоретические сказки при освоении интервалов

Освоение интервалов – непростая тема. С обучающимися младших классов мы взяли на вооружение идею В. В. Кирюшина о персонификации интервалов. Сначала просто рисовали их портреты, потом стали придумывать сказки о приключениях интервалов в стране Музыкалии. Следующим закономерным шагом стала театрализация этих сказок. С малышами у нас получился настольный кукольный театр. Почти всех кукольных героев-интервалов (люди, зверушки, фантастические существа) детям удалось найти в недрах киндер-сюрпризов. А кого не нашли (сложности возникли с 7-главыми драконами Септимами) – вылепили из скульптурного пластилина вместе с родителями. Ребята принесли и два маленьких игрушечных домика – дворцы для злого волшебника Диссонанса и доброго волшебника Консонанса. В целотонную речку превратилась обычная пластиковая папка голубого цвета. Удовольствие от такого интервального театра необычайное, и польза немалая, ведь здесь можно разыграть немало дидактических игр.

Что касается ребят постарше – тут уже в ход пошла игра-драматизация. К примеру, контрольный урок во 2-й четверти 4-го класса мы провели в форме игры-драматизации, сочинив и инсценировав пьесу «Новогодние приключения интервалов». При желании ее можно поставить и на сцене как новогодний музыкальный спектакль. Эта история вошла в мой сборник авторских сценариев «Сценарии-шпаргалки для школы-музыкалки».

3. Авторский сценарий «Новогодние приключения интервалов»

Действующие лица: Оля, Секста, Терция, Кварта, Диссонанс, дракон Септим, змея Нона, паук Квартдец, тритоны Увкварт и Умквинт, Малая Секунда, До мажор, Секунды, Кластеры, Увеличенные Квинты.

Пролог

За столом сидит Оля и зубрит правила с несчастным видом. Из-за сцены доносится песенка «В лесу родилась елочка».

Оля (далее – О.): Везет же некоторым! Веселятся, наряжают елку, готовятся к празднику, песни поют... Ведь скоро Новый год! А я тут сижу и учу эти несчастные интервалы! Потому что завтра контрольная за четверть по сольфеджио. Как мне все это надоело! (Читает в тетради.): «Сексты в мажоре...»

Как я ненавижу эти сексты! Вот так бы порвала все на мелкие кусочки и выбросила на ветер – пусть летят! (Рвет и бросает клочки.) Не нужны эти интервалы!

Удар грома. Гаснет свет. Вспыхивает опять. Оля – в стране Музыкалии.

О.: Куда это я попала? Какое странное место... А это кто?

Секста (далее – С.) (в разорванном бумажном платье): Я Секста, которую ты разорвала и выбросила на ветер. Что ты наделала?! Ведь теперь я попаду в плен к злому волшебнику Диссонансу, который только и мечтает о том, чтобы разрушить все правила и порядки в стране Музыкалии. И если хоть один интервал пропадет – ужас что начнется! А уж Диссонанс меня хорошенько спрячет, будь уверена!

О.: Я же не знала...

С.: Но и это еще не все! Ведь без меня никто не сможет спеть песенку «В лесу родилась елочка», потому что она начинается с сексты! Да и другие песни не споешь, в них тоже сплошь сексты.

О.: Что же делать?!

С.: Только твое упорство, твои знания и помощь друзей могут спасти дело! А теперь я чувствую дуновение ледяного ветра. Это Диссонанс посылает свои холодные и колючие Снежинки-Секунды, чтобы схватить меня и умчаться в плен.

Влетают Снежинки-Секунды и утаскивают Сексту.

О.: Что я наделала?! Нет мне прощения! Никогда не наступит теперь Новый год и не будет никаких песен... (Садится и плачет.) Появляется Терция.

Терция (далее – Т.): Не плачь, Оля! Я попробую тебе помочь, хотя я еще и совсем мала.

О.: Кто ты?

Т.: Я Терция. (Поет свою песенку из сборника Н. Ф. Федотовой «Теория сольфеджио в распевках».) Я учусь в 3-м классе музыкально-интервальной школы.

О.: Вот здорово! И я тоже в третьем классе!

Т.: Тогда ты, наверное, уже знаешь многие из музыкальных порядков?

О.: Да я как-то не очень их учила...

Т.: Очень жаль. Ну, постараюсь тебе помочь всем тем, что знаю и умею.

О.: А что нужно делать?

Т.: Мы должны добраться до дворца злого волшебника Диссонанса и освободить Сексту. Путь туда труден и далек. Мы должны пройти 7 кругов через Волшебный лес, где живут фантастические звери Интервалы. Раньше там жили разные звери-интервалы, добрых и злых было поровну. Но, когда власть захватил Диссонанс, все добрые звери попрятались. И теперь лес полон всяких чудищ.

О.: Выбора у нас нет, надо идти. Но только, может, с нами сможет пойти еще кто-нибудь из твоих друзей? Чтобы не было так страшно... Есть у тебя надежный друг?

Т.: Да! Я и Секста дружим с Кварттой. Мы с ней часто играем вместе и даже занимаемся спортивной гимнастикой. То я встаю к ней на плечи, то Квартта держит меня. И получаются аккорды! Квартта – смелая, давай ее позовем – и пойдем выручать Сексту вместе.

Появляется Квартта, обнимает Терцию.

Они поют авторскую песенку на мотив песни из м\ф «Дед Мороз и лето»:

Нас кварта чистая зовет – иди скорее в путь!

«Четыре» цифра у нее – об этом не забудь,

«Четыре» цифра у нее – об этом не забудь!

Все уходят.

Круг первый

О.: Все идем и идем... Уже есть захотелось! (Видит дерево с параллельными квинтами на ветках.) Ой, что это? Какие странные яблоки! (Хочет сорвать.)

Т.: Осторожно! Это запретные плоды – параллельные квинты, их нельзя употреблять! Неужели ты ничего не слышала о параллельных квинтах?!

О.: Ничего не слышала...

Т.: Очень странно. О том, что нельзя употреблять параллельные квинты, должен знать каждый музыкант! Если бы мы их съели, то превратились бы в холодных и тусклых медуз!

О.: Бр-р-р! Теперь буду знать! Ну, идем дальше!

Круг второй

О.: Слушайте, что-то холодно становится, и ветер подул...

Кварта (далее – К.): Это Диссонанс посылает на нас снежный вихрь из Секунд, своих верных слуг. Берегись, они нас исколют колючками, заморозят!

Налетают Снежинки-Секунды в масках.

О.: Ой, я замерзаю, что делать?

Т. и К.: Только одно поможет: превратим Секунд обратно в тоны и полутоны, тогда они подобреют! Сейчас мы вспомним волшебные слова, которым нас научила Дама Гамма: тон – тон – полутон – три тона – полутон!

Поют вместе. Секунды сбрасывают злые маски, танцуют и поют свои песенки.

Круг третий

О.: Мне почему-то стало страшно. Вспоминаются всякие бабки-ежки, лешие...

Т.: Ничего удивительного! Это место – логово тритонов.

О.: А это кто?

К.: Злые и зубастые волкоящеры. Они еще и оборотни! Могут так притвориться квартой, что сразу и не отличишь. А могут превращаться друг в друга. Прячься, вот они!

Выскакивают два тритона.

1-й тритон: Я Увеличенный кварт, и еще вырасту! Я главное и сильнее тебя!

2-й тритон: А я Уменьшенный квинт! Квинта больше кварты – значит, я главное! (Дерутся.)

О. (тихонько): Терция, а как с ними справиться?

Т.: Надо их разрешить – превратить в добрые интервалы-консонансы. Увеличенного кварты – в сексту, а Уменьшенного квинта – в терцию. Вот волшебные слова:

Разрешись, разрешись, в консонанс ты превратись!

Добрый и послушный будь, о тритонах ты забудь!

Тритоны добреют и упрыгивают.

Круг четвертый

Т.: Чем дальше мы углубляемся в Волшебный лес, тем становится опаснее! В этих местах водится страшный семиглавый дракон Септим. Ох, как я его боюсь! Он охотится за нами, терциями. Ведь если его жена, драконша Септима, съест трех Терций – она снесет яйцо, из которого вылупится септаккорд. Дракон переловил тут всех терций, и с тех пор мы сюда не заглядываем. Ох, как я боюсь! Вот он – Септим!

Дракон (семь ребят выглядывают друг из-за друга в разные стороны): Что мы видим! Терция! Маленькая! Сладенькая! Аппетитная! Ну-ка, иди сюда, крошка!

О. (заслоняет Терцию): Ну уж нет! А скушай-ка лучше вот это! Попробуй-

ка параллельных квинт! (Сует ему квинты, Септим их глотает и разваливается.)

Круг пятый

О.: Куда это мы вышли? Река какая-то...

Т.: Это Золотая Целотонная речка. Раньше здесь жили лягушки Кварты и медузы Квинты, но Диссонанс всех переловил и превратил в тритонов. И теперь здесь плавает лишь злая длинная девятиметровая змея с золотым гребешком Нона. А вот и она! (Появляется Нона.)

К.: С Ноной можно справиться, если перевернуть ее вверх ногами, тогда она обратится в Секунду. А одна Секунда нам не страшна.

О.: Нона, спорим, ты не сможешь постоять на голове, ты слишком толстая!

Нона: Сама толстая! Сейчас как встану! (Пытается встать на голову, теряет свой гребешок и становится Секундой. Растерянно оглядев себя, убегает.)

Круг шестой

О.: Ой, смотрите, какая здоровенная паутина! Чья же это?

К.: Здесь живет ужасный паук Квартдец с 14 лапами. Он старший брат дракона Септима. И хотя имена у нас похожи – мы совсем разные!

О.: И откуда такое чудище взялось?

Т.: Как-то интервалы играли в чехарду и прыгали через Октаву. Септим прыгнул и превратился в Квартдеца. Идем тихо, а то разбудим его! (Крадутся.)

Круг седьмой

Т.: Ну вот, скоро придем. Осталось пройти мимо Страны гармонических функций... Ой, спасайся! Кластеры!

О.: Кто, кто?!

Т.: Кластеры! Взбунтовавшиеся аккорды! (Налетают Кластеры.)

О.: Ой, Терция, что же делать?!

Т.: Я придумала! Я вспомнила волшебные слова! (Поют вместе.):

Если звуки спеть подряд,

Это будет звукоряд!

Кластеры становятся в ряд и, маршируя, уходят под эту песню.

Дворец Диссонанса

У дворца в беспорядке перемешались Звуки, Интервалы, Аккорды с лозунгами типа: «Долой легато, да здравствует стаккато!» и с речами против правил.

Малая секунда: Дорогие родственницы, Малые секунды! Прошло то время, когда мы, Малые секунды, всегда были скорбно нисходящими. Теперь, под предводительством нашего доблестного Диссонанса, мы станем только восходящими! Вперед! У Малых секунд – большое будущее!

До мажор: Уважаемые коллеги, мажорные и минорные тональности! Требую исправить вопиющую несправедливость! Почему я, всеми уважаемый До мажор, не имею ни одного знака, ни одной награды? А какой-то ничтожный До-диез мажоришка (его не каждый и вспомнит!) имеет целых 7 диезов? Требую поделить между нами диезы поровну!

Появляются Оля и Терция с Кварттой.

О.: Диссонанс! Вы подло похитили Сексту, и я требую ее освобождения!

Диссонанс: Хи-хи-хи! Это кто говорит? Клевета! Я только подобрал то, что выбросили на ветер! И теперь превращу Сексту в Септиму!

О.: А я разрешу все диссонансы в консонансы, и ты исчезнешь!

Диссонанс (меняя тон): Ну что ж... Найдешь Сексту среди замороженных Увеличенных квинт – твоя взяла! Если нет, то вы все останетесь у меня и замрзнете.

Входят несколько Увеличенных квинт, закрытых покрывалами.

О.: Как же мне ее узнать? Они ведь все одинаковые, застывшие...

Придумала! Начинает петь песню «В лесу родилась елочка», Секста ей подпевает и сбрасывает покрывало.

О.: Секста! Прости меня! Простите меня, интервалы! Теперь я знаю, какие вы все важные и необходимые! Я вас выучу и отвечу на пять с плюсом!

Поют каноном авторскую песенку на мотив песни «Братец Яков»:

Интервалы детям малым надо знать, надо знать.

Подружись ты с ними, малыши, большими –

Знай на «пять», знай на «пять»!

Секста: Я рада, что ты все поняла! А теперь можно весело встретить Новый год!

Все поют авторскую песню на мотив песни «В лесу родилась елочка»:

Большая секста гордая

Звучит, звучит, звучит.

Нам песенка про елочку о сексте говорит.

Большие или малые –

Вам всем здесь свой черед.

И вместе с интервалами

Мы встретим Новый год!

Заключение

Многолетняя практика преподавания музыкально-теоретических дисциплин в детской школе искусств показала, что даже самые сложные темы из курса сольфеджио могут быть поняты и усвоены обучающимися младших классов при использовании игровых методик и различных форм театрализованной деятельности. Образно-эмоциональная память, присущая младшим школьникам, позволяет сформировать стойкие ассоциации и смысловые цепочки.

В старших классах обращение к этим ассоциациям становится толчком для выведения имеющихся компетенций на более высокий уровень логических понятий. Помимо познавательного аспекта музыкально-теоретических сказок, здесь очень важен и аспект сотворчества преподавателя и ученика.

Конечно, сольфеджио может и должно быть инструктивным. Но вместе с этим оно может быть деятельным, когда удачно соединяются пение, движение, юмор, метафора, сказка, театр и многое другое. Уроки обязательно надо разнообразить, используя различные формы работы. Игры на уроке? Конечно! Сказки – да! Краткие, позитивные, яркие и образные – они помогут превратить скучный урок в интересное и запоминающееся действие.

Список литературы

1. Боровик Т. А. Материалы лекций (конспекты семинаров). – Иркутск, 2000.
2. Веселые уроки музыки в школе и дома / автор-составитель: З. Н. Бугаева. – Донецк: Сталкер, 2002. – 383 с.
3. Кирюшин В. В. Материалы лекций (конспекты семинаров). – Иркутск, 1993.
4. Миронова Л. Ю. Сценарии-шпаргалки для школы-музыкалки. – Иркутск, 2013. – 90 с.
5. Тютюнникова Т. Э. Материалы лекций (конспекты семинаров). – Иркутск, 2000.
6. Федотова Н. Ф. Теория сольфеджио в распевках. – Усолье-Сибирское, 1998. – 50 с.
7. Финкельштейн Э. И. Музыка от А до Я. – Санкт-Петербург: Композитор, 1997. – 120 с.

*Муниципальное учреждение дополнительного образования
Иркутского районного муниципального образования
«Пивоваровская детская школа искусств»
Никоненко Ольга Владимировна,
преподаватель музыкального отделения
Русинова Надежда Петровна,
преподаватель художественного отделения*

**Разработка внеаудиторного мероприятия
«Кто Байкала не видал, тот в Сибири не бывал»**

Введение

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Кто Байкала не видал, тот в Сибири не бывал» предназначена для преподавателей детских школ искусств, педагогов дополнительного образования в области искусства.

Актуальность темы методической разработки обусловлена проблемой эстетического воспитания подрастающего поколения, которая всегда была в центре внимания таких педагогов, как В. С. Кузин, Б.М. Неменский, Е. Е. Рожкова, Н. Н. Ростовцев, Е. В. Шорохов и др. Известные педагоги и психологи приходят к выводу, что эстетическое воспитание является одним из важнейших средств, без которого не может осуществляться становление творческой личности обучающегося.

Внеаудиторное мероприятие «Кто Байкала не видал, тот в Сибири не бывал» проводилось нами в рамках регулярных творческих встреч в литературно-художественной гостиной «Палитра», организованной в Пивоваровской детской школе искусств в 2007 г. с целью развития знаний школьников о творчестве художников своей страны и родного края. Преимущество данных мероприятий выражается в том, что они отражают творческое взаимодействие обучающихся художественного и музыкального отделений школы искусств. В ходе данного мероприятия школьники познакомились с творчеством художников г. Иркутска, Иркутской области, а также российских и зарубежных художников-путешественников, открывших миру красоту Байкала в начале XIX в. и посвятивших свои творения уникальным природным достопримечательностям Сибири.

Мероприятие относится к познавательной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГТ и направлено на развитие знаний каждого школьника, участвующего в организации данного вида внеаудиторной деятельности. Тема и форма проведения внеаудиторного мероприятия соответствуют психолого-физиологическим особенностям подростков, обучающимся на художественном и музыкальном отделениях в 3–6 классах. Возраст обучающихся: 13–15 лет.

Особое внимание нами уделялось приобщению обучающихся к подготовке данного мероприятия. Деятельность обучающихся является проектной, так как в ней присутствуют все составляющие проектной технологии: проблема, планирование, поисковая и исследовательская деятельность, синтез и анализ информации, совместное с преподавателями создание сценария как продукта и открытая его защита – представление аудитории продукта в виде творческого отчета.

Проблема данной методической разработки заключается в том, что содержание дисциплины «История изобразительного искусства» не включает в себя учебный материал по изучению творчества художников Восточной Сибири. Разработка и проведение внеаудиторных мероприятий воспитательного

характера, раскрывающих особенности регионального компонента, позволяют познакомить обучающихся с произведениями художников, поэтов и музыкантов, воспевших неповторимость нашей малой родины.

Тема: «Разработка внеаудиторного мероприятия «Кто Байкала не видал, тот в Сибири не бывал».

Целью является осуществление нравственно-эстетического воспитания школьников посредством включения их в проектную деятельность по подготовке и проведению внеаудиторного мероприятия.

Задачи:

– Изучить педагогическую и методическую литературу по проблеме организации совместной проектной деятельности обучающихся.

– Разработать совместно с подростками сценарий воспитательного внеаудиторного мероприятия.

– Определить эффективность проектной деятельности школьников по подготовке и проведению внеаудиторного мероприятия.

Основная часть

1.1. Методы и приемы организации проектной деятельности школьников по подготовке и проведению внеаудиторного мероприятия

Целью практической работы является проверка эффективности организации проектной деятельности школьников по подготовке и проведению внеаудиторного мероприятия «Кто Байкала не видал, тот в Сибири не бывал».

Для определения исходного и итогового уровней сформированности знаний о совместной проектной деятельности и умений создавать продукт в группе нами было проведено анкетирование обучающихся.

Для анализа анкет выделены следующие критерии:

- знания о проектной деятельности;
- умение выделить проблему, планировать работу, проводить поиск информации, ее обобщение и ее анализ;
- умение создавать в группе проектный продукт.

Таблица

Критерии и уровни овладения подростками умением работать в проектной группе

Критерии Уровни	Знания о проектной деятельности	Умение выделить проблему, планировать работу, проводить поиск информации, ее обобщение и ее анализ	Умение создавать в группе проектный продукт
Высокий	Имеет знания о проектной деятельности (3 балла)	Умеет самостоятельно выделить проблему, планировать работу, проводить поиск информации, ее обобщение и ее анализ (3 балла)	Умеет создавать в группе проектный продукт (3 балла)
Средний	Имеет частичные знания о проектной деятельности (2 балла)	Умеет выделить проблему, планировать работу, проводить поиск информации, ее обобщение и анализ с помощью преподавателя (2 балла)	Умеет создавать в группе проектный продукт с помощью преподавателя (2 балла)

Низкий	Не имеет знаний о проектной деятельности (1 балл)	Не умеет выделить проблему, планировать работу, проводить поиск информации, ее обобщение и анализ даже с помощью преподавателя (1 балл)	Не умеет создавать в группе проектный продукт даже с помощью преподавателя (1 балл)
--------	---	---	---

Как видно из таблицы, выделенные критерии являются составляющими умения создавать проектный продукт. При анализе анкет школьников по каждому из указанных критериев необходимо присваивать определенное количество баллов, что позволит выделить уровни сформированности умения создавать продукт в проектной деятельности: 9–8 – высокий уровень; 7–5 – средний уровень; 4–3 – низкий уровень.

Анализ анкет показал, что обучающиеся имеют низкий уровень знаний о проектной деятельности и не имеют опыта создания продукта в группе.

На основе анализа литературы нами была разработана программа обучения подростков проектной деятельности.

Цель программы: формирование у подростков знаний о проектной деятельности и умений создавать в группе проектный продукт.

Задачи программы:

- формировать у подростков знания о проектной деятельности;
- формировать умения выделить проблему, планировать работу, проводить поиск информации, ее обобщение и анализ;
- формировать умение создавать в группе проектный продукт.

В содержании программы выделено два блока в соответствии с основными задачами. В первый блок входил раздел «История проектной деятельности». Второй блок в соответствии с деятельностью по подготовке внеаудиторного мероприятия включал практическую работу. Рассмотрим содержание разделов более подробно. С целью включения школьников в проектную деятельность по подготовке и проведению внеаудиторного мероприятия, необходимо формировать у них теоретические знания о проектной деятельности через беседы, рассказы, лекции; формировать умение выделить проблему, выдвинуть задачи ее решения; формировать умение выполнять сбор информации, ее синтез и анализ. В контексте нашей методической рекомендации мы рассмотрим более подробно те методы, которые мы сможем применять в процессе обучения подростков.

Более подробно остановимся на классификации методов обучения по источнику получения знаний. Словесные методы занимают ведущее место в системе методов обучения, так как они позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию, поставить перед обучаемыми проблемы и указать пути их решения. С помощью слова преподаватель может вызвать в сознании детей яркие картины прошлого, настоящего и будущего человечества. Слово активизирует воображение, память, чувства обучающихся. Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой.

Под наглядными методами обучения понимается усвоение материала, что находится в существенной зависимости от применяемого в процессе обучения наглядного пособия и технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения и предназначаются для наглядно-чувственного ознакомления обучающихся с явлениями, процессами, объектами в их натуральном виде или в символическом

изображении с помощью всевозможных рисунков, репродукций, схем и т. п. В современной школе широко используются с этой целью экранные технические средства.

Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий, таблиц, картин и пр. Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией технических установок, кинофильмов. Внедрение новых технических средств в учебный процесс расширяет возможности наглядных методов обучения.

Практические методы основаны на практической деятельности обучающихся. На основе некоторых данных, представленных преподавателем (название сайтов, интернет-источников), школьники художественного отделения провели поиск фотографий, картин, изображающих Байкал. Совместно с преподавателем выполнили небольшое описание периода творчества художника, связанного со временем создания этих произведений искусства, и провели небольшой анализ произведений, подобрали стихотворения поэтов, воспевавших величие и красоту озера. Следующим этапом были разучивание школьниками текстов сценария и подготовка выставки рисунков обучающихся, изображающих байкальские пейзажи.

Обучающиеся музыкального отделения совместно с преподавателем выбрали музыкальный репертуар, соответствующий теме мероприятия и характеру художественных произведений художников. Разучили при помощи преподавателя песни и аккомпанемент к песням.

Вывод: с целью включения школьников в проектную деятельность по подготовке и проведению внеаудиторного мероприятия используются такие методы, как словесные (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой, интернет-ресурсами); наглядные (метод иллюстраций и метод демонстраций); практические (обучающиеся получают знания и вырабатывают умения, выполняя практические действия).

Кроме указанных выше методов обучения, можно использовать различные формы и способы организации совместной проектной деятельности – групповую форму, работу в парах. Формы и способы организации совместной проектной деятельности школьников являются предметом исследования М. Д. Виноградовой, В. К. Дьяченко, М. Н. Скаткина, А. В. Хуторского и др. Форма есть внешнее очертание, выражение, наружный вид какого-либо содержания. Следовательно, такая характеристика, как форма совместной проектной деятельности, указывает на его внешний характер, т. е. на количество школьников, одновременно участвующих в совместной работе, организованной преподавателем.

А. В. Хуторской выделил три формы проектной деятельности в группе (совместно-индивидуальная, совместно-последовательная, совместно-взаимодействующая), которые можно использовать как в учебной, так и во внеучебной деятельности. При совместно-индивидуальной форме организации взаимодействия каждый участник выполнял свою часть работы независимо от другого. В данном случае – сбор информации по теме мероприятия проводился индивидуально и в парах, а объединение информации в сценарий – при совместно-взаимодействующей форме совместной деятельности обучающихся художественного и музыкального отделений. Представление результата организовывалось в совместно-последовательной и совместно-взаимодействующей формах.

Также одной из форм организации проектной деятельности является работа в парах, способы организации которой, предложенные разными авторами,

существенно отличаются. Так, парная работа, предложенная М. Д. Виноградской, имеет односторонний характер, если сильный ученик помогает слабому ученику; и двусторонний характер, если целью такой работы является взаимная помощь. Практически данная форма обучения была применена нами при оформлении собранного обучающимися художественного и литературного материала в программе PowerPoint, при подготовке рекламных афиш, при оформлении выставки рисунков юных художников.

С целью определения уровня развития у подростков умения создавать продукт в совместной деятельности, ученикам было предложено повторно пройти тест, критерии которого представлены в таблице (см. выше). Анализ теста показал, что большинство школьников научились создавать продукт в совместной проектной деятельности (рис.).

Рис. Распределение обучающихся в соответствии с уровнями развития умения создавать продукт в проектной группе

Проведенный анализ представленных в психолого-педагогической литературе форм организации проектной деятельности позволяет объединить их общей целью – овладением обучающимися содержанием материала. При этом нами организовывалась совместная деятельность школьников, распределялись начальные действия и операции, обмен действиями, а также отслеживались их взаимопонимание, коммуникация и планирование.

1.2. Практическая деятельность по организации проектной деятельности школьников по подготовке и проведению внеаудиторного мероприятия

Ход мероприятия «Кто Байкала не видал, тот в Сибири не бывал»

Цель: развитие знаний школьников о произведениях художников Восточной Сибири, художников-путешественников, изображавших красоту сибирского края и озера Байкал.

Задачи:

- знакомство обучающихся с произведениями художников, отражающих красоту оз. Байкал и уникальные природные явления Сибири;
- формирование умения организации активной деятельности по подбору информации, умения анализировать художественное произведение;
- воспитание уважения к традициям своей Родины и родного края, воспитание гордости за свою страну и малую родину.

Оборудование:

- компьютер, интерактивная доска, проектор, экран;
- инструменты: фортепиано, баян.

Наглядное оформление:

- презентация (приложение Microsoft PowerPoint) «Кто Байкала не видал, тот в Сибири не бывал»;

– репродукции картин художников, рисунки и этюды обучающихся, книги о Байкале.

Предварительные организационные мероприятия:

– ориентация обучающихся в поиске информации для составления сценария мероприятия, определение спектра поиска (названия электронных, литературных источников и др.), проведение синтеза, анализа информации, выполнение описания произведений искусства;

– распределение текстов выступления ведущему, девяти участникам – обучающимся 3, 4 класса художественного отделения, рассказывающим о художниках г. Иркутска, Иркутской области, художниках-путешественниках;

– проведение репетиций в течение двух недель, на которых у школьников формируется умение пересказывать тексты, показывать особые элементы картин на репродукции;

– проведение репетиций по разучиванию песен и аккомпанемента обучающимися 5, 6 класса музыкального отделения;

– проведение совместных репетиций обучающихся художественного и музыкального отделений школы искусств в течение одной недели;

– подготовка выставки рисунков обучающихся, изображающих байкальские пейзажи;

– определение целевой аудитории мероприятия: обучающиеся детской школы искусств 3, 4, 5 классов, приглашенные родители;

– подготовка мероприятия и его проведение было организовано во внеурочное время.

Сценарий мероприятия «Кто Байкала не видал, тот в Сибири не бывал»

Ведущий: «Кто Байкала не видал, тот в Сибири не бывал», – говорят сибиряки.

Байкал – это уникальное озеро, одно из неповторимых чудес планеты, являющееся природной ценностью не только россиян, но и всего человечества.

Художники, поэты, писатели, побывавшие на берегах озера, запечатлели его красоту на картинах, в стихах и прозе. Игорь Северянин в 1929 г. написал стихотворение о Байкале:

Я с детства мечтал о Байкале,
И вот – я увидел Байкал.
Мы плыли, и гребни мелькали,
И кедры смотрели со скал.
Я множество разных историй
И песен тогда вспоминал
Про это озерное море,
Про этот священный Байкал.
От пристани к пристани плыли.
Был вечер. Был холод. Был май.
Был поезд, – и мы укатили
В том поезде в синий Китай.
Как часто душа иссякала
В желанье вернуться опять.
Я так и не знаю Байкала:
Увидеть – не значит узнать.

Ведущий: Многоликость священного моря, индивидуальное восприятие оригинальных и уникальных образов его мира хорошо представлены в разнообразных художественных произведениях, которых немало создано за

последние века.

1-й участник: Одни из первых известных художественных творений, изображающих Байкал, принадлежат художникам-путешественникам. В 1804 г. Васильев Тимофей Алексеевич вместе с другими мастерами живописи был отправлен, в качестве рисовальщика, с экспедицией графа Головкина в Китай. Художник провел два года в Сибири и собрал большой запас эскизов, этюдов многочисленных видов края. Тимофей Алексеевич по пути в Китай написал ряд картин, среди которых «Вид на Байкальском озере», «Вид Никольской пристани при истоке реки Ангары из Байкальского озера в Сибири» и др. В музее Академии художеств имеются две картины художника, выполненные по материалам сибирской экспедиции. В 1815 г. за картину «Вид Никольской пристани при истоке реки Ангары из Байкальского озера в Сибири» (прил. 1, рис. 1) Васильев получил звание советника Академии художеств по пейзажной живописи.

Небольшое село Никола, что прижалось к скалам у самого истока Ангары чуть ниже Шаман-камня, было издавна известно иркутянам по двум достопримечательностям: Усть-Морской пристани и древнему Никольскому храму. Так уж распорядилась природа, что в истоке единственной вытекающей из Байкала реки образовался широкий, спокойный, почти никогда не замерзающий залив. В нем и была построена Усть-Морская пристань, сыгравшая важную роль в освоении Байкала. Усть-Морской она называлась потому, что в старину устьем называли как место впадения реки, так и ее исток. Летом пристань служила перевалочным пунктом, где товары, привозимые «из-за моря», перегружались на сухопутный транспорт, а привезенные из Иркутска грузились на суда.

Картина выполнена в тепло-холодной золотисто-зеленой гамме. Художник, применяя прием изображения переднего плана способом неосвещенной кулисы, подчеркивает солнечное состояние природы тихим летним утром. Люди, присутствующие на полотне, заняты своими будничными делами. Множество судов и лодок показывают востребованность бухты для торговцев и работных людей того времени – рыбаков, купцов, судовладельцев.

Исполнение обучающимися музыкального отделения песни «По диким степям Забайкалья». Обработка Ю. Слонова, слова И. Кондратьева (прил. 2).

2-й участник: В экспедиции графа Головкина в Китай участвовал также Андрей Ефимович Мартынов, русский пейзажист, для которого любовь к природе была одним из главных стимулов творчества. В начале XIX в. он создал великолепные полотна «Байкал» (прил. 1, рис. 2) и «Сибирский вид на реке Селенге». В результате своей поездки в Китай он издал альбом «Живописное путешествие от Москвы до китайской границы», где имеются изображения Байкала, виды Сибири и Иркутска.

Акварель, сохранившаяся в музее Академии художеств, демонстрирует умение художника пользоваться натурными зарисовками, так как сибирский пейзаж передан очень естественно и убедительно. Художником включен в изображение и жанровый мотив, что придает ему жизненную убедительность. В акварели нет придуманных красок, и это является ее достоинством. Прозрачными бирюзовыми и лазоревыми красками он написал безоблачное небо. Передал едва заметные тональные переходы: у горизонта небосвод светлеет, появляются беловатые жемчужные тона. Линия горизонта кое-где сливается с небом, соединяя стихии воды и воздуха. Пейзаж второго плана пронизан ощущением воздуха и мягкого света, отчего первый план акварели производит впечатление большей весомости. Коричневатые краски составляют основу живописной гаммы, но передний план, особенно траву и мелкий кустарник, художник выделил мягкой зеленью, серебристыми холодными серыми оттенками, теплой светлой, золотистой и красной охрой.

Исполнение обучающимися музыкального отделения песни «Байкальская красота». Композитор А. Долуханян, слова М. Лисянский (прил. 2).

3-й участник: В 30–40-е гг. XIX в. Байкалом также восхищались многие зарубежные живописцы. Англичанин Томас Уитлам Аткинсон в 1848–1853 гг. предпринял поездку по азиатской части России, получив для этого специальное разрешение Николая I.

В путешествии художник выполнил более 500 пейзажных зарисовок. По возвращении в Англию Аткинсон опубликовал книгу «Восточная и Западная Сибирь», которая была иллюстрирована его рисунками.

Творчество Аткинсона представлено здесь рисунком (прил. 1, рис. 3), на котором изображены заливы Байкала с уходящими вдаль бескрайними просторами. На переднем плане – пологий берег с причалившей лодкой. Пейзажная зарисовка отражает спокойный лирический мотив, но уходящие вдаль громады скал, могучее дерево, склонившее ветви к озерной глади, подчеркивают величие и уникальность озера, называемого местными жителями «морем».

Исполнение обучающимися музыкального отделения песни «Байкальский ветер». Музыка: Н. Богословский, слова: М. Матусовский (прил. 2).

Художник Леопольд Немировский – деятель польского освободительного движения, в Сибири оказался как политический ссыльный. Художественное наследие Немировского представляет собою в основном пейзажную графику – рисунки и акварели, изображающие виды пейзажа и быт жителей Восточной Сибири. Графические работы художника отличаются внимательным отношением к натурным наблюдениям (прил. 1, рис. 4, 5). Фрагменты пейзажа, являющиеся естественной средой жизнедеятельности изображаемых сибиряков, постройки, одежда и предметы труда – все передано с большой точностью, с учетом соотношения пропорций, законов воздушно-пространственной перспективы и необыкновенной лиричностью.

В сохранившемся архивном документе на польском языке «Описание Забайкальского края и Сибири» (1867 г.) представлено высказывание очевидца: «Рассказы путешественников о красоте Байкала привели на его берега нескольких художников. Я видел пейзаж Леопольда Немировского, выполненный масляными красками и изображающий местность под названием Байкальские ворота. Скала торчит среди озера как колонна и соединяется с берегом естественным мостом. Эта скала действительно похожа на ворота, под которыми можно проплыть».

Александр Твардовский написал о Байкале:

В его блистающем просторе,
В глубинной толще вековой,
В его повадках – облик моря
И отзыв в говоре морской.
От скальных круч Хамар-Дабана
Сплетает гор своих венец
Он – Мирового океана
На этой суше посланец.
И день души своей влюбленной
Несут Байкалу с давних лет
Рыбак, и труженик-ученый,
И живописец, и поэт.

4-й участник: В начале XX в. признанием сибиряков и любителей живописи в Центральной России пользовались картины томского художника Владимира Дмитриевича Вучичевича-Сибирского. В 1914 г. в Петербурге, а затем в Иркутске на выставках художником было представлено свыше 100 произведений, среди которых тридцать три пейзажа посвящены жемчужине

сурового таежного края – Байкалу. Картины «Байкал нахмурился», «Осенний шум Байкала», «Скала на Байкале» и др. не только волновали ценителей искусства непосредственно на выставках, они также печатались в популярных журналах «Нива», «Солнце России» и других изданиях.

Марк Сергеев в стихотворении «Байкал» как будто дает описание картины Владимира Вучичевича-Сибирского «Берег Байкала» (прил. 1, рис. 6):

Лесистых гор полуовалы,
Касанье голубых лекал,
И скалы, срезанные валом,
И небо, павшее в Байкал,
И сам он – величав и вечен,
В гранитной раме вырезной,
И весь – до донышка –
просвечен,
И весь – до капельки – родной.

5-й участник: В Иркутском областном художественном музее сохраняются полотна известных художников начала XX в., воспевающих Байкал. Картины Давида Петровича Штеренберга «Берег. Поселок Хужир на Байкале», Константина Иннокентьевича Померанцева «Море» и др. По байкальской тематике Константин Иннокентьевич создал ряд картин и рисунков: «Восход на Байкале», «Домик на Байкале», «Легенда о Байкале» (прил. 1, рис. 7).

Как будто вторя художнику, пишет о Байкале поэт Марк Сергеев:

Тучи лилового цвета спрятали солнце вдали,
Теплые полосы света не достают до земли.
Вот уже, кажется, рядом вспыхнут в Байкале, рябь...
Так я ни словом, ни взглядом не дотянусь до тебя.

6-й участник: Байкал, сибирская тайга были излюбленными темами художника середины XX в. Бориса Ивановича Лебединского (прил. 1, рис. 8). В одном из альбомов под названием «Байкал», изданных художником, сопроводительный текст к гравюрам написал байкаловед профессор Михаил Михайлович Кожов. Сотворчество художника и ученого внесло в описание уникальности Байкала не только впечатляющие художественные образы, но и литературное вдохновение. Вот одно из описаний этого плодотворного сотрудничества.

«Грозен и страшен Байкал, когда дует Сарма, этот всегда внезапный, необычно сильный порывистый ветер. Дует Сарма... и Байкал подобен бурлящему котлу. Все живое спешит укрыться, даже чайка птица моря – скрывается в убежище в скалах».

Язык печатной графики сложен для восприятия, но мастерское владение художника этим привередливым материалом не только передает динамическую подвижную композицию картины, но и позволяет зрителю ощутить тяжесть надвигающихся туч, шум раскатов тяжелых и стремительных волн, несущих залитую водой лодку, услышать пронзительный крик чаек, парящих на ветру. Наперекор стихии стоят исполинские скалы, держащие и небо, и тучи, и землю. Тысячелетиями омывают каменных богатырей волны Байкала, а они все умирляют и сдерживают его порыв.

Беспокойные, прерывистые линии резца, то вертикальные, то диагональные и волнообразные, очень точно передают состояние природы сурового края. Насыщенный и напряженный тон гравюры, его ритмы – от самого темного до разнообразия полутонов и самого светлого – отражают характер изображаемого объекта, его мощь.

Нам известно, насколько не проста техника гравюры, а школьникам

практически недоступна из-за достаточно вредных для здоровья материалов. Но с секретами творческой работы в технике линогравюры, схожей по приемам и восприятию с гравюрой, обучающиеся знакомы, поэтому они вполне могут осмыслить и прочувствовать грандиозный масштаб произведений Бориса Ивановича Лебединского.

Итак... Байкал бушует!

Но вот утих ветер, разбежались тучи, успокоились волны, засияло солнце – тих и спокоен Байкал (прил. 1, рис. 9), мягко колыхнется и легко плещется вода, лишь затрагивая берег, зеркальная водная гладь переливается всеми цветами радуги под лучами солнца, отражая небо, скалы, берега, рассыпаясь бликами по поверхности.

«Необыкновенно байкальское утро, когда из-за высоких гор показываются первые лучи восходящего солнца. Быстро меняются краски неба от нюансных и мягких до насыщенных и звонких; вода, то темная, почти черная, то яркого лазурного цвета, сверкает и блещет в огромной чаше озера. Трудно уловить и тем более передать всю богатейшую палитру байкальских красок». Борис Иванович Лебединский писал и маслом, и акварелью (прил. 1, рис. 10).

Писатель Николай Ладейщиков высказывал мнение, что у Байкала был «Свой Айвазовский». Это Б. И. Лебединский. Но и в его картинах священное море предстает шедевром искусства, а изменчивая прелесть его, лишённая движения, ускользает как обманчивый мираж. И стоит в чем-то согласиться с писателем, когда он задает следующие вопросы: «Быть может, изобразить Байкал “живым”, таким, как он есть, вообще не под силу человеку? Возможно, не стоит и пытаться воспроизводить на холсте его краски и движение? Может, нужно стремиться к другому, к тому, чтобы проникнуть в существо его характера, уловить то, что глубоко скрыто от поверхностного взора и составляет живую суть его мятежной и изменчивой природы?»

Исполнение обучающимися музыкального отделения песни «Славное море – священный Байкал». Обработка Н. Речменского, слова Д. Давыдова (прил. 2).

7-й участник: Среди картин известных иркутских художников второй половины XX-го в., воспевающих Байкал, можно назвать работы Виталия Сергеевича Рогалья «Солнце Байкала» (1984), «Байкал – золото Сибири», «Байкал. Багульник» (1977), Симонова Евтея Семеновича «У острова Ольхон», Чевелева Валерия Васильевича «Звезды над Байкалом» (1997), Шихалева Геннадия Васильевича «Байкальские незабудки» (2004) и «Дорога к Байкалу. Священное место» (2002), Юшкова Ивана Ефимовича «Зима на Байкале» (1966 г.), «Байкал. Утро» (1970–1974 гг.), Муравьева Александра Михайловича «Ветра Байкала», «Чайка» и др.

Виталий Сергеевич Рогаль в картине «Солнце Байкала» мастерски изобразил отражение заходящего сибирского солнца, пенные молочные воды Байкала, зеленовато-желтые и пепельно-серые скалы прибрежья со стоящими на берегах деревьями и строениями.

Художника привлекали самые различные изменчивые состояния природы: это и эмоционально-лирическое в этюде «Байкал. Багульник» (прил. 1, рис. 11), и величаво-торжественное в картине «Солнце Байкала» (прил. 1, рис. 12).

Исполнение обучающимися музыкального отделения песни «Девчонки танцуют на палубе». Музыка: А. Пахмутова, слова: Н. Добронравов (прил. 2).

8-й участник: Художник XXI в. Владимир Игоревич Осипов в Листвянке организовал мастерскую для художников, приезжающих на берега Байкала для творческой работы. Главная тема творчества Владимира Осипова – байкальские пейзажи (прил. 1, рис. 13). Он изображал Байкал холодным, суровым и бесконечно разным. Художник выбирал холодные оттенки, показывая

заснеженные горы, зеркальную гладь воды и пасмурное небо. В разных образах перед нами предстает Байкал: кому-то он покажется жемчужиной, кому-то – старцем, как в строках М. Сергеева:

Ой, налетела зима белой гусыней,
и отморозили щеки на ветру берега.
И холодеет Байкал, стынет старик, стынет,
и засыпают его утренние снега.

«Всю многогранность природы невозможно отобразить – озеро меняется ежечасно, ежеминутно». Так считал и Владимир Осипов (прил. 1, рис. 14), известный живописец из Листвянки. Каждая картина Владимира Осипова – это взгляд в новый мир. «Байкал меняется каждые 10 минут: то солнце выглянуло, все заблестело, то, наоборот, волна пошла, потом налетела тучка или туман... Его писать и писать, каждый раз он будет разным».

Владимир Осипов отмечал, что трудности в восприятии неповторимости и уникальности цветовых оттенков байкальской воды, особенно после ее многомесячного «ледового, снежного плена», встречаются постоянно. «В белом бесцветии зимы накапливаются, зреют и вылезают цвета байкальской воды. Только очень пристальный взгляд художника смог бы определить названия всех оттенков цвета байкальской волны, но едва ли бы сумел он передать их на полотне, потому что кисть не способна уловить мгновение природы и остановить его для глаза. Цвет же байкальской воды – это и есть сама жизнь Байкала, ни одним, самым ярким мгновением не характеризуемая. И потому самое талантливое полотно будет лишь фотографией момента, мгновения, коих тысячи, и один другого прекраснее, и каждое в равной степени – суть!»

Исполнение обучающимися музыкального отделения песни «Иркутская история». Музыка: А. Миньков (Маршал), слова: А. Вулых (прил. 2).

9-й участник: Девизом творчества иркутского художника Анатолия Георгиевича Костовского были слова: «Наша родина – это мощные сосны и кедры, это сиреневые от багульника горы и прозрачные студёные воды Байкала, это яркая синь неба и ослепительная белизна снегов, это невероятная пышность осени и робкая утонченность весны».

Странными хитросплетеньями
тропок, ветвей, облаков,
пятнами солнца и тенями,
эхом лесных уголков,
ветрами теплыми, вольными
снова меня обласкал,
обнял волнами и волнами
странный кудесник – Байкал.

Марк Сергеев

В картинах Анатолия Георгиевича воздух чист и прозрачен, четкие контуры деревьев уходят вверх к высокому небу (прил. 1, рис. 15). Пространство картин объемно и насыщено. Живопись плотная, пастозная. Но палитра богата тончайшими оттенками, ветви деревьев легки и сплетаются в тонкое кружево, силуэты их удлинены и устремляются вверх. Оттого картины не кажутся тяжелыми, они свежи и наполнены воздухом.

Неповторимы осенние пейзажи Анатолия Георгиевича (прил. 1, рис. 16, 17). Яркие, сочные краски пышной сибирской осени созвучны живописному таланту художника с его ярко выраженной эмоциональностью письма, пристрастием к цветовой насыщенности и столкновению контрастных тонов. Такую осень, как на полотнах Костовского, можно увидеть только в Сибири – звучные чистые краски, прозрачный прохладный воздух, яркое холодное небо.

Ведущий: Писатель Николай Павлович Ладейщиков в воспоминаниях о встречах с одним из «заезжих» живописцев написал, что, когда писатель спросил художника, почему он так мало изображал Байкал с натуры, тот признался, что не сможет написать Байкал таким, какой он есть. Для того чтобы это сделать, надо родиться и прожить всю жизнь на его берегах. «Понимаете, – сказал он, – у вашего Байкала какая-то удивительная способность меняться не то что ежеминутно, а прямо-таки ежесекундно. Только пристроишься, подберешь подходящий цвет – раз! – подул ветер, и... улетели краски! Тут нужны какие-то другие средства изображения. Ни кисть, ни карандаш за ним не поспевают, по крайней мере, приезжего человека». Прямо как в стихотворении Марка Сергеева «А что это такое»!

А что это такое,
Такое голубое,
Холодное, как льдинка,
Прозрачно, как стекло?
Быть может, это небо
За сосны зацепилось,
По скалам покатилося
И на землю стекло?
А что это такое,
Такое золотое,
Блестящее, как зеркало,
Слепящее глаза?
Быть может, это солнце

Легло поспать под скалы,
Оно лежит устало,
Закрыв свои глаза?
А что это такое
Все время в не покое,
Быть может, это туча
Застряла среди скал?
А это и не туча,
А это и не небо,
А это и не солнце,
А озеро Байкал!

Заключение

На основе анализа литературы нами выделены необходимые условия организации обучения школьников проектной деятельности по организации внеаудиторного мероприятия.

Разработанная программа по обучению подростков проектной деятельности обеспечила нам создание условий формирования у школьников теоретических знаний о проектной работе, об истории его возникновения через беседы, рассказы, лекции. Практическая часть реализации программы включала деятельность по созданию продукта проектной работы – сценария внеаудиторного мероприятия «Кто Байкала не видал – тот в Сибири не бывал» и была организована в индивидуальной, парной, совместно-индивидуальной формах организации взаимодействия, когда каждый участник выполняет свою часть работы независимо от другого. В процессе сборки сценария, а также общих репетиций нами организовывались совместно-последовательная и совместно-взаимодействующая формы как одновременное взаимодействие каждого участника со всеми остальными обучающимися по выполнению общей задачи и достижению высокого личностного результата.

Подготовка мероприятия проводилась обучающимися и преподавателями во внеурочное время, так как оно представляет творчество художников Восточной Сибири, российских и зарубежных художников-путешественников, не вошедших в содержание образовательной программы учреждения.

Методическая разработка внеаудиторного воспитательного мероприятия составлена на основе ФГТ и предназначена для преподавателей детских художественных школ, педагогов дополнительного образования.

Список литературы

1. Байкал – его судьба: к 120-летию со дня рождения Михаила Михайловича Кожова (1890–1968) / составитель: Г. Ф. Ямщикова, В. В. Гурина;

- редкол.: Е. А. Зилов (науч. ред.), Л. Р. Измestьева (науч. ред.), Р. В. Подгайченко, И. П. Белоус, З. Г. Банеева; Иркут. гос. ун-т, Науч. б-ка. – Иркутск: Издательство Иркут. гос. ун-та, 2010 – 40 с.
2. Виноградова М. Д., Первин И. Б. Коллективная познавательная деятельность и воспитание школьников. – Москва: Просвещение, 1977. –159 с.
 3. Гализина Е. С. Работа с одаренными детьми // Дополнительное образование и воспитание. – 2017. – № 4. – С. 7-10.
 4. Дьяченко В. К. Сотрудничество в обучении. – Москва: Просвещение, 1991.
 5. Карнышев А. Д. Культура и Байкал // «Байкал таинственный, многоликий и разноязыкий». – 3-е изд. – 2010. – 120 с.
 6. Карташова О. М. Проект «Методическое наставничество» / О. М. Карташова, О. В. Исакова // Образование. Карьера. Общество. – 2022. –№ 1. – С. 35-41.
 7. Ладейщиков Н. П. Встречи на Байкале. – Издательство: Молодая гвардия, 1970. – 56 с.
 8. Михайлова И. М. Создание условий по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей в УДО // Методист. – 2017. – № 8. – С. 29-33.
 9. Педагогика: учебное пособие для студентов пед. вузов и пед. колледжей / под редакцией П. И. Пидкасистого. – Москва: Педагогическое общество России, 2005. – 606 с.
 10. Русинова Н. П. Формирование у студентов вуза компетенций по организации проектной деятельности // XLIX Междунар. науч. конф. Перспективные направления развития современной науки. «Евразийское научное объединение». – № 3 (49). – Москва: Издательство «ЕНО». – 2019. – С. 333-335
 11. Русинова Н. П. Формирование у студентов педагогического вуза компетенций по организации проектной деятельности обучающихся: монография. – Иркутск: Издательство ИГУ, 2022. –131с.
 12. Северянин И. Озеро Байкал; Байкал: стихи // Сибирячок. – 2009. – № 4. – С. 12-13.
 13. Сергеев М. Д. Чем выше в гору – тем Байкал видней. – Иркутск: Издание Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева, 2021. – 44 с.
 14. Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики. – Москва: Педагогика, 1980. – 96 с.
 15. Твардовский А. Т. Байкал // Твардовский А. Т. Собрание сочинений. В 5 т. Т. 1. – Москва: Художественная литература, 1966. – С. 566-567
 16. Хуторской А. В. Современная дидактика: учеб. пособие. 2-е изд. – Москва: Высшая школа, 2007. – 639 с.

Приложения

Приложение 1

Байкал в произведениях изобразительного искусства

С материалом можно ознакомиться по ссылке:

<https://cloud.mail.ru/public/PDxZ/64NcjwB3j>

Приложение 2

Нотный материал

С материалом можно ознакомиться по ссылке:

<https://cloud.mail.ru/public/C8s2/9zfBB1Exf>

**Музыкальная игра
«Народные герои в произведениях русских и советских композиторов»**

Введение

Данная методическая разработка «Музыкальная игра на тему “Народные герои в произведениях русских и советских композиторов”» предназначена для обучающихся старших классов детских музыкальных школ и детских школ искусств. Весь учебно-методический материал перекликается с темами по предмету «Музыкальная литература», изучаемому в 6–8 классах дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства.

Цель: формирование чувства патриотизма и любви к Родине через музыку военных лет.

Задачи:

– закрепление имеющихся у детей знаний о музыке военных лет, занимающих особое место в музыкальной культуре страны, воспевающих ее героев;

– развитие познавательного интереса к музыке и песням военных лет;

– воспитание чувства патриотизма и гордости за свою страну;

– воспитание уважительного отношения к культурным ценностям русского народа.

За правильный ответ жюри начисляет 1 балл. Побеждает команда с наибольшим количеством баллов.

Разработка включает в себя восемь заданий:

1. «Портрет композитора».
2. «Эрудит».
3. «Музыкальный редактор».
4. «Угадай-ка».
5. «Видеофрагменты».
6. «Кроссворд».
7. «Народные герои в картинах».
8. «Песни военных лет».

Игра проводится с использованием презентации PowerPoint, которая прилагается к учебно-методическому пособию. Дополнительно имеются приложения:

– прил. 1 включает правильные ответы на конкурсные задания;

– прил. 2 состоит из раздаточного материала для первого, второго, третьего и шестого задания, а также оценочного листа для членов жюри;

– прил. 3 включает в себя музыкальный материал для пятого и восьмого задания (активные ссылки на «Яндекс Диск»);

– прил. 4 включает картины художников для седьмого задания.

Вопросы заданий разработаны в соответствии с учебной программой по предмету «Музыкальная литература». Они охватывают необходимый для усвоения материал и предоставляют учащимся возможность систематизировать и обобщить знания по творчеству русских и советских композиторов.

Основная часть

История каждого народа богата значимыми событиями, которые оставили

свой след в развитии общества.

В русской музыке отображено наше славное прошлое, она заключает в себе душу русского народа. В русских песнях отразилось все: мирная жизнь и ратные подвиги, вымышленные герои и исторические личности. Благодаря этому нам ближе, понятнее становятся наши предки, которые в жестокой, трагической борьбе сохранили то самое святое, что теперь мы называем Родиной.

Представленная музыкальная игра посвящена народным героям в произведениях русских и советских композиторов.

1.1. Портрет композитора

Задание: угадать композитора по портрету (рис. 1).

Рис. 1. Задание «Угадай композитора по портрету»

1.2. Эрудит

Задание: определить композиторов, которые сочинили данные произведения.

1. М. И. Глинка	а) опера «Князь Игорь»
2. М. П. Мусоргский	б) кантата «Александр Невский»
3. А. П. Бородин	в) опера «Иван Сусанин»
4. С. Прокофьев	г) опера «Борис Годунов»
5. Д. Шостакович	д) опера «Сказание о невидимом граде Китеже»
6. А. Хачатурян	ж) симфония № 7 «Ленинградская»
7. Н. А. Римский-Корсаков	з) балет «Гаянэ»

1.3. Музыкальный редактор

М. И. Глинка является родоначальником нашей музыкальной классики. Именно он сделал главным героем оперы простой народ и обратился к историческим событиям. В данном задании предлагается вспомнить биографию

этого замечательного композитора.

Задание: в представленном тексте нужно найти и исправить ошибки.

Текст

М. И. Глинка – польский композитор. Родился в Варшаве, в 1804 г. Против воли родителей его тетя, Фекла Александровна, стала опекать маленького Мишу.

Мальчик был очень способным, рано научился читать, умел и любил рисовать. Получив домашнее воспитание, будущий композитор умел играть на фортепиано и балалайке. В 1817 г. тринадцатилетнего Мишу отдали учиться в открытый при Варшавском педагогическом институте Благородный пансион для юношей. Многие из «пансионских» воспитанников стали близкими друзьями Глинки на всю жизнь.

В пансионе Глинка изучал иностранные языки, географию, зоологию, занимался он и музыкой. По окончании учебы в пансионе состоялось его первое выступление в качестве балалаечника, о чем даже сообщалось в журнале «Сын отечества». В 1824 г. Глинка поступил на службу в Главное управление путей сообщения, но вскоре оставил службу и полностью посвятил себя творчеству.

В 1830 г. Глинка отправляется в путешествие, которое охватывало Францию, Германию, Италию. За два года, что он провел в Италии, талант его оформился, а знания и умения окрепли. Летом 1833 г. Глинка поселился в Вене, где начал заниматься с педагогом и теоретиком Зигфридом Деном. Здесь же и родился замысел создания национальной оперы на русский сюжет. С этой мыслью он вернулся домой.

Сюжет на историческую русскую тему был подсказан композитору великим поэтом А. С. Пушкиным. Закончив партитуру, Глинка отдал ее в дирекцию императорских театров. Но для постановки оперы название нужно было переименовать. Композитор хотел назвать ее «Иван Сусанин», но цензура заставила назвать произведение «Великий император». Премьера оперы состоялась 27 ноября 1836 г. и прошла с успехом. Это время является плодотворным для творческой работы. Он пишет много произведений, в том числе оперу «Руслан и Альбина», «Вальс-фантазию», «Ночь в Барселоне», «Испанскую хоту», «Камаринскую», романсы, инструментальные произведения и т. д.

Творчество М. И. Глинки является ценнейшим вкладом в мировую культуру. Как и Пушкин, Глинка исключительно широко отразил в своем творчестве современную действительность, дал воплощение народности и национальности в музыкальном искусстве.

1.4. Игра «Угадай-ка»

Задание: в предложенных текстах надо определить, о каком произведении идет речь. Назвать жанр произведения и композитора.

1. В этом произведении описано подлинное историческое событие – подвиг крестьянина, который он совершил в 1613 г. Москва уже была освобождена от польской армии, но отряды шляхтичей еще бродили по русской земле. Один из таких отрядов должен был захватить в плен только что избранного русского царя Михаила Федоровича.

Враги пытались сделать героя произведения своим проводником. Но русский крестьянин завел вражеский отряд в непроходимую чащу и сам погиб как герой.

2. В основу сюжета произведения положена древнерусская легенда XIII столетия эпохи татаро-монгольского владычества. Реальные исторические события приобрели в ней фантастическую окраску.

По словам легенды, город был спасен от разорения татарами «божьем произволением»: он сделался невидимым и стал местом идеальной, по народным понятиям, земной жизни.

Трагические судьбы главных героев показаны в нераздельной связи с судьбой народа, переживающего иго татарского нашествия.

Это произведение воспеваает нравственную красоту и мужественную стойкость русского человека перед лицом страшной разрушительной силы татаро-монгольских завоевателей.

3. Герои произведения – колхозники и воины Красной армии. Действие происходит на полях армянского колхоза и в становище курдов. Молодая колхозница разоблачает диверсантов-поджигателей складов с колхозным хлопком. Среди поджигателей ее муж. Но это не останавливает молодую женщину, которая едва не стала жертвой мщения. В борьбе с мужем-дезертиром она утвердила свое право на самостоятельную жизнь.

Одной из главных тем произведения является дружба армянского и русского народов, а в сложное и трагическое время эта музыка прозвучала как жизнеутверждающий рассказ о любви к Родине, великом подъеме духа советских людей.

4. Это музыкальное произведение описывает события периода раздробленности Руси – неудачный поход князя на половцев в 1185 г.

Он хотел добиться победы, не прибегая к помощи других русских князей, и потерпел поражение. Осуждая междоусобные распри, создатель поэмы страстно призывал всех русских князей к объединению.

1.5. Конкурс «Видеофрагменты»

Исторические сюжеты вдохновили русских композиторов на создание гениальных произведений, в которых ярко выделяются русские национальные характеры. В этих произведениях отражены героические подвиги отдельных людей и целого народа. Многообразен мир чувств и мыслей, разнообразны исторические события, отображенные в этой музыке, различны средства музыкальной выразительности. Но главным всегда оставалось одно: любовь к родной земле, к родному русскому народу.

Задание: по представленным видеофрагментам определить произведение и композитора.

В данном конкурсе рекомендуется использовать фрагменты из следующих произведений:

- М. И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»;
- А. П. Бородин. Опера «Князь Игорь»;
- С. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский»;
- М. П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов»;
- Д. Шостакович. Симфония «Ленинградская»;
- А. Хачатурян. Музыка к к/ф «Сталинградская битва».

1.6. Кроссворд

Задание: разгадать кроссворд (рис. 2).

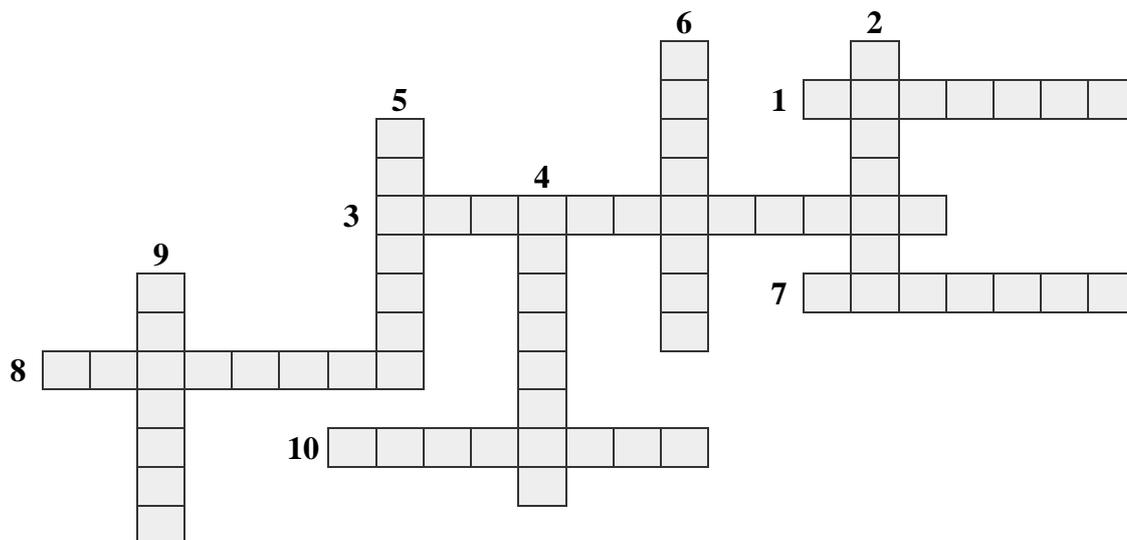

Рис. 2. Кроссворд

По горизонтали:

1. Во что звонили, когда жителям угрожала опасность?
3. Какой композитор написал романс «Старый капрал»?
7. Автор симфонии № 2 «Богатырская».
8. Природное явление, расцененное народом как дурной знак перед походом князя Игоря.
10. Имя сына князя Игоря, плененного вместе с отцом и оставшимся в половецком стане после побега Игоря.

По вертикали:

2. Название родного села Ивана Сусанина. Место, где происходит I действие оперы.
4. Князь-предатель из оперы «Князь Игорь». Брат Ярославны.
5. На каком озере состоялось Ледовое побоище?
6. В каком городе состоялась первая премьера симфонии № 7 «Ленинградская» Д. Шостаковича в 1942 г.?
9. Город, из которого отправился в свой злополучный поход князь Игорь.

1.7. Народные герои в картинах

Народные герои и их подвиги нашли отражение не только в музыке и литературных произведениях, но и в картинах.

Задание: отгадать, с каким музыкальным произведением связаны события, представленные в той или иной картине, а также его композитора.

1. Картина Владимира Серова
2. Картина Константина Маковского
3. Картина Виктора Васнецова
4. Картина Василия Верещагина

1.8. Песни военных лет

Военная песня всегда была явлением, объединяющим нацию, и в этом ее огромная сила. Именно в этом жанре наблюдается наиболее высокая концентрация таких содержательных смыслов, как патриотизм и любовь к Родине. Все это незыблемые духовные ценности, осознаваемые и разделяемые многими поколениями.

Песни всегда поддерживали людей в трудные времена, воспевали Родину,

мужество, отвагу, боевую дружбу – все то, что помогало преодолевать военные трудности, которым не было числа. Музыка воодушевляла людей на победу.

Без песен, созданных в годы войны, мы не представляем тех памятных лет. Песни далеких военных лет мы поем и сейчас, потому что они помогают нам стать сильнее, мужественнее, человечнее. Современные композиторы продолжают писать музыку о подвиге нашего народа и сегодня. И мы всегда будем хранить в памяти исторические события нашей Родины, будем чтить и помнить наших славных героев.

Задание: определить название прослушанной песни военных лет.

1. Эта песня пользовалась необычайной популярностью у солдат во время Отечественной войны

Музыка: Константин Листов.

Слова: Алексей Сурков.

2. Музыкальный символ Великой Отечественной войны.

Музыка: Александр Александров.

Слова: Василий Лебедев-Кумач.

3. Советская вальсовая песня, одна из лучших песен времен Великой Отечественной войны, приобретшая всенародную известность.

Музыка: Ежи Петербургский.

Слова: Яков Галицкий и Михаил Максимов.

Исполняет: Клавдия Шульженко. Из кинофильма «Концерт фронту».

4. Шедевр военных лет.

Автор музыки неизвестен.

Слова: Михаил Исаковский.

5. Песня, исполненная Марком Бернесом под аккомпанемент гитары в кинофильме «Два бойца».

Музыка: Никита Богословский.

Слова: Владимир Агатов.

6. Хорошо известная песня военных лет.

Музыка: Анатолий Новиков.

Слова: Лев Ошанин.

7. Популярная песня о Великой Отечественной войне, записанная для кинофильма «Тишина».

Музыка: Вениамин Баснер.

Слова: Михаил Матусовский.

8. Известнейшая песня из кинофильма «В бой идут одни старики».

Музыка: Анатолий Новиков.

Слова: Яков Шведов.

Заключение

Без знания прошлого своей страны нельзя ни понять, ни оценить по достоинству наш сегодняшний день, представить себе наше будущее.

Историческая память – великая сила, нравственная и культурная. Нынешнее поколение русских людей должно воспринять и продолжить замечательную традицию уважения нашей истории, к нашему прошлому, хранить благодарную память о тех, кто доблестно защищал и спасал нашу Родину от порабощения иноземными захватчиками.

Музыка военного времени и военная песня всегда были явлением, объединяющим нацию, и в этом была их огромная сила. Но, помимо масштабных смыслов, военная музыка несет в себе заряд бодрости и оптимизма, гамму лирических чувств, обостренных разлукой и возможностью смерти. Все это непреходящие духовные ценности, осознаваемые и разделяемые многими поколениями. Именно они никогда не потеряют своей актуальности.

Музыкальная игра позволяет активизировать интеллектуальную деятельность обучающихся, побуждает познавательный интерес, расширяет знания обучающихся за счет знаний, приобретенных их одноклассниками, товарищами по игре, способствует развитию коммуникативных навыков.

Данная разработка может быть использована на уроках музыкальной литературы для актуализации и закрепления знаний, при проведении классных и домашних работ, в качестве основы и проведения дидактических игр на внеклассных мероприятиях и творческих конкурсов.

Разработка адресована преподавателям, учащимся ДМШ и ДШИ и всем интересующимся вопросами истории русской музыкальной культуры.

Список литературы

1. Акимова Л. Ю. Музыкальная литература. Дидактические материалы. – Вып. 1-4. – Москва: РОСМЭН, 2002.
2. Козлова Н. П. Русская музыкальная литература: учебник для ДМШ. Третий год обучения. – Москва: Музыка, 2004.
3. Лисянская Е. Б. Музыкальная литература: методическое пособие. – Москва: Росмэн, 2001.
4. Смирнова Э. С. Русская музыкальная литература: учебник для ДМШ. Третий год обучения. – Москва: Музыка, 1985.
5. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. / составитель: А. Самонов – Москва: Музыка, 1993.
6. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. / составители: Э. С. Смирнова, А. М. Самонов. – Москва: Музыка, 1968.
7. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыка XX века. Четвертый год обучения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.
8. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. Третий год обучения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.

Приложения

С приложениями 1, 2, 3 можно ознакомиться по ссылке:
<https://cloud.mail.ru/public/Z1xt/FN5bRna5x>

*Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Объединенная детская школа искусств № 3»
муниципального образования города Братска
Щербина Светлана Владимировна,
преподаватель хоровых дисциплин*

**Отчетный концерт отделения хорового пения в детской школе
искусств**

Введение

Хоровое пение с его многовековыми традициями занимает одно из ведущих мест в системе образования и воспитания детей. В нашей школе отделение хорового пения работает 35 лет и уже невозможно представить любой школьный концерт без хора.

Отчетный концерт любого отделения занимает важное место в жизни обучающихся, родителей и школы. Данная методическая разработка помогает проявить большую тщательность при подготовке такого мероприятия, превратить его в средство воспитания, придать ему педагогический смысл и в то же время не потерять творческое начало. На примере одного из состоявшихся отчетных концертов будет продемонстрировано то, как можно объединить выступления разных коллективов и солистов в единое творческое мероприятие. Работа полезна для руководителей и преподавателей ДМШ и ДШИ как способ поделиться опытом и расширить простор для полета фантазии при воплощении собственных идей.

Обучение детей в нашей школе ведется по предпрофессиональным программам, которые включают в себя предметы, связанные с концертной исполнительской деятельностью: хор, вокальный ансамбль, фортепиано.

Хоровое исполнительство – один из наиболее сложных и значимых видов музыкальной деятельности. Учебные предметы «Хор» и «Вокальный ансамбль» направлены на приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное образование, духовно-нравственное развитие учеников, на овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и Российской Федерации.

Хоровые коллективы отделения – это яркая страница творческой жизни школы, это визитная карточка, это поющие сердца наших детей. На отделении действуют хоровые коллективы разных возрастных групп:

- хор младших классов «Солнечный круг» (1–4 классы);
- хор старших классов «Синяя птица» (5–8 классы);
- хор младших классов инструментального отделения.

В последние годы очень развилось ансамблевое пение:

- вокальный ансамбль «Первоклашка» (1 класс);
- вокальный ансамбль «Скворушка» (2–4 классы);
- вокальный ансамбль «Соловушка» (5–6 классы);
- вокальный ансамбль “Staccato” (7–8 классы).

Концертное выступление – ответственный момент в жизни хорового коллектива, конечный результат проделанной репетиционной работы, выраженный в исполнении хоровых номеров перед публикой, эффективная форма нравственного и эстетического развития исполнителей. В течение учебного года проходит много школьных концертов, конкурсных выступлений, но есть среди всех мероприятий и концертов один, где обучающиеся и преподаватели, демонстрируя достижения, должны показать свою работу за год – таким мероприятием является отчетный концерт отделения. Во время отчетного

концерта подводится итог нашей работы, которая строится на соединении учебной и концертной деятельности, а концерт в школе искусств является неотъемлемой частью обучения, ее постоянной действующей формой.

В нашей школе мы проводим отчетный концерт зимой, где показываем итоги работы первого полугодия, поэтому он носит название «Зимняя фантазия».

Цель концерта: создание вокального праздника с демонстрацией результатов учебной деятельности обучающихся для их родителей, самих обучающихся и гостей мероприятия.

Задачи

Образовательные:

- знакомство с репертуаром вокальных коллективов отделения;
- формирование навыка анализа прослушанных выступлений;
- выявление перспективы собственного развития.

Развивающие:

- развитие познавательных интересов и музыкального кругозора обучающихся;
- развитие самоконтроля обучающихся, уверенности в самих себе и в своих решениях;
- развитие координации в пространстве при выходе на сцену в разных исполнительских составах;
- развитие слухового восприятия стилистических особенностей исполнения.

Воспитательные:

- эстетическое воспитание детей;
- повышение самооценки обучающихся;
- повышение дисциплины при подготовке концертных номеров;
- формирование психологической свободы обучающихся при совместном исполнении произведений;
- создание положительной мотивации и условий для творческой работы.

Форма отчетного концерта позволяет руководителю выявить и оценить возможности своих коллективов, обученность обучающихся тем или иным навыкам, их сплоченность, дисциплину, слабые и сильные стороны их деятельности. Опыт проведения таких концертов показывает, что результативнее те мероприятия, где программа выстроена «от простого к сложному», т. е. от выступлений младших коллективов к более старшим. Такая последовательность способствует лучшему восприятию перспективы развития коллективов руководителю, учащимся, родителям.

Основная часть

Отчетный концерт на отделении хорового пения

1. Подготовительные этапы работы

1. *Прослушивание и отбор лучших концертных номеров к отчетному концерту.* Для отбора лучших концертных номеров создается комиссия из преподавателей отделения и завуча по учебно-воспитательной работе. Прослушивания могут проводиться как на текущих занятиях в классах по расписанию, так и на репетициях в концертном зале.

Отбор производится в течение 2–3 недель до концерта.

Одно из главных требований – каждый обучающийся должен участвовать в концертной программе. Это непреложное условие. Ни ребенок, ни тем более родители не поймут строгого отбора, какими бы весомыми причинами он ни диктовался. Поэтому следует продумать массовые номера, дающие возможность исполнить данное требование.

Кроме того, в программе концерта могут быть произведения, которые

разучиваются специально для этого концерта, они могут исполняться сводными составами детей разного возраста и разных групп. В преддверии праздника, в этом случае, большое внимание уделяется сводным репетициям.

Не менее важное требование – длительность концертной программы. Иногда так хочется показать все достижения и умения в одном концерте! В результате мероприятие становится громоздким, длинным, утомительным. Особенно для детей младшего возраста. Об этом следует отчетливо помнить, особенно если в коллективе есть дети младшего дошкольного возраста. Конечно, с самой первой репетиции воспитываются такие качества, как трудолюбие, сценическая выносливость. Но концерт – это повышенный эмоциональный фон, дополнительные психологические нагрузки, особенно для тех, кто выходит первый-второй раз на сцену. По общепринятым правилам длительность концерта не может превышать 60–70 минут.

2. Составление концертной программы. Когда номера собраны, нужно составить концертную программу. Она должна содержать полные сведения о концертных номерах:

- полное название коллектива или имена и фамилии солистов;
- полные имена руководителей коллективов и концертмейстеров, преподавателей солистов;
- полные названия произведений, авторов музыки и поэтического текста в вокальной музыке.

Как уже говорилось ранее, расстановку номеров лучше делать по принципу «от простого – к сложному». В начале концерта ставятся выступления младших обучающихся, затем средних классов, потом старшие коллективы. Также нужно ориентироваться по характеру произведений – стараться избегать чередования сразу нескольких одноплановых произведений. Массовые номера стоит ставить в конце концерта (закрытие) или в начале (открытие).

3. Создание сценария. На основе концертной программы создается сценарий, он должен учитывать тематику концертных номеров и индивидуальных достижений обучающихся, приветствуется единая сюжетная линия. Материал для сценария подбирается из различных источников информации: книг, личного архива, сети Интернет, а также фантазии самих создателей. Также нужно учитывать удобство сценарного плана для подготовки к выходу на сцену, смены костюма (грима, прически и т. д.) – участники должны успевать его реализовывать.

На выбор тематики данного концерта повлияли разные обстоятельства, сложившиеся на отделении. У вокального ансамбля «Соловушка» для выступлений были сшиты костюмы в морском стиле, которые подчеркивали образ некоторых постоянно исполняемых произведений – «Не пенится море» М. Балакирева и «Девчонки танцуют на палубе» А. Пахмутовой. Затем для концерта ко Дню учителя было выучено произведение Г. Струве «Школьный корабль». Кроме того, на репетициях хора постоянно приводились образные сравнения певческого звука и различных состояний и параметров воды: волны, реки, легкого бриза, глубины и т. д. Так родилась идея пофантазировать о морском музыкальном путешествии, к тому же традиционное название концерта «Зимняя фантазия» позволяет выбрать любую тематику.

4. Размещение информации о предстоящем концерте. Чтобы радость от проделанной работы была наиболее полной, большую роль играет наполняемость зала. Информацию о предстоящем отчетном концерте полезно разместить на сайте школы. Также хорошо работают красиво оформленные афиши, размещенные на доске объявлений в музыкальной школе и в других образовательных учреждениях города.

5. *Выбор ведущих отчетного концерта.* Ведущим может быть как один из преподавателей, так и кто-то из обучающихся. Если мы выбираем второй вариант, то лучше подготовить не одного, а 2–3 человек. Стоит прослушать несколько кандидатур. Критериями служат яркий голос, хорошая дикция, умение подавать текст в зал и раскрывать смысл сказанного.

Для нашего концерта были выбраны Пшенко Марина (ведущий № 1) и Кузовлева Екатерина (ведущий № 2), обучающиеся 8 класса, Недоспасов Федор (ведущий № 3), учащийся 3 класса.

6. *Репетиционный процесс.* Во время репетиций концертной программы в зале следует ответственно не только репетировать с вокальными коллективами, но и работать с ведущими над воплощением сценария. Эта работа включает в себя:

- распределение текста сценария среди ведущих;
- работа над точностью и четкостью произнесения текста;
- работа над громкостью и выразительностью подачи текста голосом;
- выбор оптимального темпа объявления ведущими каждого номера;
- работа над костюмами ведущих. Если сценарий тематический, то у ведущих должны быть костюмы или какие-то детали одежды, способствующие восприятию образа;
- работа над психологической готовностью ведущих к непредвиденным изменениям в программе в день концерта.

7. *Воплощение задуманного сценария на сцене.* Во время концерта стоит вывесить программу концерта в нескольких местах:

- за кулисами, возле сцены, где выходят артисты;
- на дверях зала или в фойе;
- в помещении, где переодеваются артисты. Это позволит участникам лучше следить за ходом концерта.

Приятно, когда в день концерта все происходит так, как задумано. Но даже у самого проработанного сценария могут быть изменения перед самым началом концерта. В жизни случаются непредвиденные обстоятельства: болезни артистов, психологические срывы, поломки и т. п. Следует помнить, что отчаяние никогда не давало положительных результатов. Все концертные программы создаются с неким «запасом прочности»: даже если приходилось убирать сольные номера или менять участников ансамбля, общая картина от этого фатально не страдает.

2. Программа отчетного концерта

«Зимняя фантазия»

Руководитель вокальных коллективов – Щербина Светлана Владимировна.

Концертмейстер – Чернецкая Елена Валентиновна.

1. Сводный хор обучающихся младших и старших классов.

– «Школьный корабль», муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева.

2. Хор обучающихся младших классов «Солнечный круг».

– «Зимняя сказка», муз. А. Пинегина, сл. А. Усачева;

– «Вышел как-то поздно я во двор», болгарская народная песня, обработка неизвестного автора;

– «Та-ба-да-да», на мелодию В. А. Моцарта, переложение для хора и обработка Д. Тухманова, сл. Ю. Энтина.

3. Ансамбль обучающихся подготовительного класса.

– «Золотистая пшеница», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой;

– «Спят усталые игрушки», муз. А. Островского, сл. Э. Петровой.

4. Ансамбль обучающихся подготовительного и 1 классов.

– «Песенка о гамме», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой.

5. Ансамбль обучающихся 1 класса «Первоклашка».
- «Шуточная песенка о первоклассниках», муз. и сл. О. Зайцевой;
 - «Лягушонок», муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского.
6. Вокальный ансамбль «Скворушка».
- «Морошка», муз. Г. Гладкова, сл. М. Пляцковского;
 - «Мелодия», муз. А. Хачатуряна, сл. П. Синявского.
7. Вокальный ансамбль «Соловушка».
- «Не пенится море», муз. М. Балакирева, сл. А. Толстого;
 - «Девчонки танцуют на палубе», муз. А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова;
 - «Кабы не было зимы», муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.
8. Хор обучающихся младших классов инструментального отделения, концертмейстер С. В. Чечурова.
- «Зима», ария из «Нотной тетради А. М. Баха», муз. И. С. Баха, русский текст М. Ивенсон.
 - «Времена года», муз. Ц. Кюи, сл. Ф. Фуманского.
9. Недоспасов Федор, 3 класс.
- «Совенок», муз. Р. Шумана, рус. текст Я. Родионова.
10. Мартъянова Алена, 4 класс.
- «Ах, улица, улица широкая», русская народная песня, обработка Е. Туманян.
11. Пустынская Ольга, 8 класс.
- «Вечор ко мне, девице», русская народная песня, обработка А. Копосова, сл. О. Ковалевой.
12. Вокальный дуэт: Мартъянова Алена, 4 класс, и Недоспасов Федор, 3 класс.
- «Пастушья песенка», тема из V ч. симфонии № 6 Л. В. Бетховена, переложение для детского хора Г. Агафонникова, русский текст К. Алемасовой.
13. Вокальный ансамбль “Staccato”.
- “Pie Jesu”, муз. Ф. Генделя, переложение С. Щербина;
 - “Gloria”, муз. К.-Ф. Э. Бах, переложение для детского хора Г. Логачевой;
 - «На качелях», муз. Л. Денца, сл. К. Валькадоса.
14. Хор обучающихся старших классов «Синяя птица».
- «Несжатая полоса», муз. П. Чеснокова, сл. Н. Некрасова;
 - «Сосна», муз. С. Рахманинова, сл. М. Лермонтова;
 - «Журавель», украинская народная песня, обработка В. Соколова;
 - «На катке», муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина.
15. Сводный хор обучающихся всех классов:
- «Прекрасное далеко», муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.

3. Сценарий отчетного концерта

«Зимняя фантазия»

1-й ведущий: Здравствуйте, уважаемые зрители! Дети и родители!

2-й ведущий: Мы начинаем наш отчетный концерт!

1-й ведущий: Зима – это волшебное время! Сколько праздников: Новый год, Рождество, Крещение! Дед Мороз с подарками!

2-й ведущий: К сожалению, праздники давно закончились!

1-й ведущий: А душа творческого человека хочет продолжения чуда! Что же делать?

2-й ведущий: Не знаю! Ну, можно в путешествие отправиться! Например, (мечтательно) в круиз!

1-й ведущий: Мы вообще-то в Сибири живем, какой круиз?

2-й ведущий: А давайте пофантазируем! Ведь мы – люди искусства, и для нас нет ничего невозможного! Композиторы всего мира создали для нас огромное море музыки! Давайте отправимся в путешествие по морю Музыки!

1-й ведущий: Но нам потребуется огромный корабль! Посмотри, сколько людей!

2-й ведущий: Будет нам корабль!!! Ребята давайте его построим! (Сводный хор поднимается на сцену.)

1-й ведущий: На сцене сводный хор обучающихся младших и старших классов. Руководитель Щербина С. В., концертмейстер Чернецкая Е. В., муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева «Школьный корабль». (Спели, ушли старшие, на сцене остались младшие.)

1-й ведущий: Итак, мы отправились в путешествие! Наш корабль теплый и уютный! А за иллюминаторами зима, мороз, снежные глыбы!

2-й ведущий: Выступает хор обучающихся младших классов «Солнечный круг». С произведением «Зимняя сказка» – муз. А. Пинегина, сл. А. Усачева и болгарской народной песней «Вышел как-то поздно я во двор», обработка неизвестного автора.

Следующая песня называется «Та-ба-да-да» – это знаменитое рондо в турецком стиле Вольфганга Амадея Моцарта, но в переложении для хора Давида Тухманова и Юрия Энтина.

2-й ведущий (говорит вслед, пока уходит хор): Надо же, такие маленькие, и не боятся замерзнуть!

1-й ведущий: Посмотрите! Еще меньшие ребятки поднимаются на сцену!

2-й ведущий: Это ансамбль обучающихся подготовительного класса. Смотрите, основательно подготовились – ложки взяли, наверное, пора в кают-компанию, на обед!

1-й ведущий: Исполняются произведения «Золотистая пшеница» – муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой и «Спят усталые игрушки» – муз. А. Островского, сл. Э. Петровой.

2-й ведущий: Устали ребятки, спать хотят, их укачали волны музыкального моря!

1-й ведущий: Ничего, сейчас ученики 1 класса им помогут держать морскую дисциплину! (Подстраиваются ученики 1 класса с произведением «Песенка о гамме», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой.)

1-й ведущий
(подготовишки уходят,
первоклассники остаются):
Наша школа, как корабль,
В море музыки плывет.
Наш директор – капитан
Команду дружную ведет.

2-й ведущий:

Первоклашки – юнги в море,
Каждый день – “девятый
вал”.
55 лет корабль в море
Не боится бурь и скал.

Ученики 1-го класса исполняют произведения «Шуточная песенка о первоклассниках», муз. и сл. О. Зайцевой, и «Лягушонок» – муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского.

2-й ведущий: В музыкальном деле, как и в морском, нужно много чего знать, много уметь и никогда не сдаваться! Да, бывает тяжело, и хочется все бросить, но, когда вспоминаешь, что тебя ждут зрители в зале, твои родители и педагоги, сразу появляются силы!

1-й ведущий: Приглашаем вокальный ансамбль «Скворушка» с произведением «Морошка» – муз. Г. Гладкова, сл. М. Пляцковского, солистка – Ищенко Евгения.

Исполняется «Мелодия» – муз. А. Хачатуряна, сл. П. Синявского.

1-й ведущий (мечтательно): Да, зима... Мороз... А где-то море теплое, спокойное... (В это время выходит ансамбль «Соловушка».)

2-й ведущий:

Смотрю на море жадными очами,
К земле прикованный, на берегу...
Стою над пропастью – над небесами, –
И улететь к лазури не могу.

1-й ведущий: «Не пенится море» – муз. М. Балакирева, сл. А. Толстого, исполняет вокальный ансамбль «Соловушка». (Выступили, ушли.)

Для вас прозвучат произведения «Девчонки танцуют на палубе» – муз. А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова, и «Кабы не было зимы» – муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.

2-й ведущий: А сейчас на сцену поднимается хор обучающихся младших классов инструментального отделения – рук. Щербина С. В., конц. Чечурова С. В. «Зима» – ария из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах», муз. И. С. Баха, русский текст М. Ивенсон.

«Времена года» – муз. Ц. Кюи, сл. Ф. Фуманского.

2-й ведущий: Всем внимание! Наш корабль прибыл на остров солистов! Отдать якорь. Спустить трап! Тишина на палубе!

1-й ведущий:

Голос чище воды в роднике,
Заставляет в ответ не дышать.
По мелодии, плавной реке,
В путь недолгий пустилась
душа.

2-й ведущий:

А потом, под овации, зал
Объяснится солисту в любви.
Он, как мог, о заветном сказал,
И немного нас всех удивил.

1-й ведущий: Федор Недоспасов, ученик 3-го класса, исполнит для вас произведение Р. Шумана «Совенок», рус. текст Я. Родионова.

2-й ведущий: Мартянова Алена, ученица 4-го класса, исполнит русскую народную песню «Ах, улица, улица широкая», обработка Е. Туманяна.

1-й ведущий: Пустынская Ольга, ученица 8-го класса, выступит с русской народной песней «Вечер ко мне, девице», обработка А. Колосова, сл. О. Ковалевой.

2-й ведущий: Вокальный дуэт: Мартянова Алена и Недоспасов Федор – «Пастушья песенка» – тема из V ч. симфонии № 6 Л. В. Бетховена, переложение Г. Агафонникова, русский текст К. Алемасовой.

1-й ведущий: Наш корабль завершил свое пребывание на Острове солистов и отправляется дальше. Поднять якорь! Убрать трап! Поднять паруса!

2-й ведущий: На сцену поднимается вокальный ансамбль “Staccato”. Нам пора на вахту! Боцман, встать к штурвалу!

3-й ведущий (Федор выходит, отдает честь, принимает «командование», Катя одевает на него фуражку, дальше Федор ведет концерт): Для вас прозвучат католические молитвы.

Георг Фридрих Гендель “Pie Jesu”, послушайте перевод с латинского: «Иисус милосердный, Кто принял на себя грехи мира, Даруй им вечный покой».

Карл-Филипп Эммануил Бах “Gloria”, переложение Логачевой, послушайте перевод: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Как было изначально и ныне, и

присно, и во веки веков. Аминь».

«На качелях» – муз. Л. Денца, сл. К. Валькадоса, послушайте перевод с итальянского:

Сегодня вечером, Аннина, я поднялся, знаешь куда?

Туда, где это неблагодарное сердце обижать меня не сможет.

Туда, где огонь опалает, но если смотреть издалека,
не бежит за тобой и не досаждает,

Поехали туда наверх, поехали! Там фуникулер!

И вот мы поднялись, Аня! Уже вершина. Голова кружится,

А сердце поет, все время поет! Давай однажды поженимся, Аня!

3-й ведущий: Наш корабль держит курс к дому!

На сцене хор старших классов «Синяя птица» исполняют: «Несжатая полоса» – муз. Чеснокова, сл. Некрасова; «Сосна» – муз. С. Рахманинова, сл. М. Лермонтова; «Журавель» – украинская народная песня, обработка В. Соколова; «На катке» – муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина.

3-й ведущий: И вот наше путешествие подходит к концу! Всей команде подняться на сцену! (На сцене выстраивается сводный хор: обучающиеся младших классов подстраиваются к старшему хору.)

1-й ведущий:

Наша школа, как корабль,

В море музыки плывет.

Наш директор – капитан

Команду дружную ведет...

2-й ведущий:

Сей команде мы желаем:

Все невзгоды побеждать!

В море музыки как прежде,

Верный курс всегда держать!

(Сразу поем без объявления. Сводный хор обучающихся всех классов «Прекрасное далеко», муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.)

Заключение

В нашей школе отчетные концерты проходят ежегодно на отделении хорового пения, их значимость для гармоничного развития юных музыкантов трудно переоценить. За академическим названием скрывается ярчайшая палитра волнений и переживаний. Выступая на отчетном концерте, обучающиеся получают возможность продемонстрировать свои вокальные таланты и достижения. Для зрителей же, среди которых взволнованные педагоги, гордые родители, внимательные друзья, – это возможность оценить уровень музыкальной подготовки детей, увидеть и услышать яркие выступления, просто насладиться звучанием прекрасной вокальной, хоровой музыки разных эпох и стилей. Определенную свежесть вносит выбранная тематика сценария, позволяет учащимся лучше раскрепоститься во время выступлений, вносит атмосферу игры, что особенно важно для младших артистов.

Данный концерт состоялся 10 февраля 2023 г. и получил прекрасные отзывы коллег и родителей. Цели и задачи, поставленные перед педагогами и обучающимися, выполнены полностью, во многом благодаря заранее продуманному плану и сюжету.

Список литературы

1. Жарков А. Д. Технология культурно-досуговой деятельности: учебное пособие для студентов вузов культуры и искусства. 2-е изд. переработанное и дополненное – Москва: Издательство МГУК; ИПО «Профиздат», 2002.

2. Лесовиченко А. М. К проблеме концертной деятельности музыкального учебного заведения. Интеллект, культура и образование: материалы Сибирской конференции «Интеллект, культура и образование». г. Новосибирск, 14-16

сентября 1993 г. / ответственный редактор И. С. Ладенко. – Новосибирск: Издательство НГУ, 1994.

З. Мадорский Л., Зак А. Музыкальное воспитание ребенка. – Москва: Издательство «АЙРИС-пресс», 2011.

Приложение

Приложение
Афиша концерта

«Мы в доме одном живем»

Введение

Обучение и воспитание – это единый процесс, направленный на комплексное гармоничное развитие личности, формирование у обучающихся чувства патриотизма, бережного отношения к культурному наследию, природе и окружающей среде.

Экологическое воспитание выступает сегодня в качестве одного из приоритетных направлений развития современной школы и системы образования в целом.

Главной целью экологического воспитания является формирование экологической культуры. Совершенно понятно, что обучить школьника экологии, бережному отношению к природе только на уроках невозможно. Необходимы другие формы и методы работы: спектакли, беседы, викторины. Разработка сценария на экологическую тему при участии детей разного возраста, которые творческими средствами доносят до слушателей-сверстников актуальную информацию, – это приоритетное направление, это то главное, для чего создавался сценарий.

Правильное, осознанное отношение детей к природе строится на чувственном восприятии и эмоциональном отношении к ней. Музыка способствует возникновению эмоциональных переживаний ребенка, которые положительно сказываются на его личностном развитии, и оказывает часто более сильное воздействие, чем уговоры или указания. Использование музыкального искусства для углубления впечатлений детей – это рычаг для формирования нравственных и духовных свойств личности.

Представленный опыт работы раскрывает возможности средств музыкального искусства для развития экологической культуры школьников.

Актуальность данной методической разработки состоит в возможности формирования человека нового типа с новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в гармонии с природой.

Методическая разработка имеет практическую ценность и может быть полезна преподавателям дополнительного образования детей и учителям общеобразовательных школ для проведения внеклассных мероприятий.

Цель работы – формирование экологического мышления обучающихся через произведения искусства: музыкальные, художественные и литературные.

Задачи:

- воспитывать у детей гуманное отношение к природе, чувство ответственности за все живое на Земле;
- формировать основы экологической культуры через творчество;
- развивать музыкально-образное мышление;
- воспитывать эстетическое восприятие музыкальных произведений;

Методы: интерактивный (словесный, наглядный).

Приемы: спонтанная и спланированная активация, игровые действия.

Ожидаемые результаты:

- эмоционально-ценностное отношение к природе;
- эмоционально-образное развитие обучающихся;

– ценность творческого открытия и развитие творческих способностей как овладение системой образовательных результатов.

В процессе обучения использованы следующие педагогические технологии:

- технология дидактической игры;
- технология развития критического мышления;
- технология проектного обучения;
- технология диалогового обучения.

Основная часть

Ход мероприятия

В ходе мероприятия на экране происходит демонстрация презентации (прил. 1).

Включается 1-й слайд презентации, под музыку вступления на сцену выходят солисты Наткина Ангелина и Баранов Юра, исполняют произведение «Песня о земной красоте».

Во время исполнения песни на экране демонстрируются слайды презентации № 2, 3, 4.

Солисты уходят, включаются поочередно слайды № 5, 6, 7, на сцене появляется ведущий мероприятия «Мы в доме одном живем».

Ведущий (далее – В.): Дом – это не только то место, где мы живем. Дом – это наш город, наша страна, наша планета. Земля – для всех общий большой дом. Человек – часть живой природы Земли. Живя в этом доме, надо заботиться о других живых существах.

Ученик (далее – У.):

Наш дом родной, наш общий дом
Земля, где мы с тобой живем!
Ты только посмотри вокруг:
Тут – речка, там – зеленый луг.
Чудес нам всех не перечесать,
Одно у них название есть –
Леса и горы, и моря,
Все называется Земля! (автор И. Петросян)

Звучит песня в исполнении обучающихся школы Захаровой Вари, Рогова Вовы «Земля не спит», во время исполнения песни демонстрируются слайды № 8, 9, 10 презентации.

Солисты уходят, презентация переключается на слайд № 11.

В.: Здравствуйте, участники и слушатели! Мы рады приветствовать вас на нашем концерте «Мы в доме одном живем».

И первый мой вопрос такой:

Так почему же голубой
Наш общий дом, наш шар земной?

Ответы зала: потому, что большую часть поверхности Земли покрывает вода.

Демонстрируется слайд № 12, помощник ведущего выходит на сцену.

У.: Вода появляется из ручейка,

Ручьи по пути собирает река.

Вода полноводно бежит на просторе,

Пока, наконец, не вливается в море.

Моря пополняют запас океана.

В.: А сколько вы знаете океанов?

Ответы из зала: Индийский, Атлантический, Тихий, Ледовитый. После ответов включается демонстрация слайдов № 13–16.

Ведущий: Все верно! Итак, океанов всего четыре, однако некоторые исследователи выделяют еще и пятый океан – Южный. Он является совокупностью южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду.

Узнаем побольше об этих океанах.

Ледовитый – самый маленький, мелкий и холодный, он подо льдом,

Индийский – самый соленый,

Атлантический – больше всех изученный и освоенный людьми,

А Тихий – вовсе не тихий, а самый большой, буйный, глубокий, великий!

Включается слайд № 17 презентации.

У.: Если на карту Земли посмотреть,

Земли на Земле всего одна треть.

Но странный вопрос возникает тогда,

Планета должна называться Вода!

Звучит песня «Ты слышишь, море» в исполнении Баранова Юры, Ванина Миши, Газизянова Даниила. Во время исполнения песни на экране демонстрируются слайды № 18–24.

В.: Вода – это жизнь. В настоящее время резко возросла загрязненность морских пространств нефтепродуктами, что негативно сказывается на окружающей среде всей планеты.

Переключаются слайды № 25–28.

У.: Океан седой гремит набатно.

Он таит обиду в глубине,

Черные, раскачивая пятна

На крутой, разгневанной волне.

Стали люди сильными, как боги,

И судьба Земли у них в руках.

Но темнеют страшные ожоги

У земного шара на боках.

Мы давно «освоили» планету,

Широко шагает новый век.

На земле уж белых пятен нету,

Черные сотрешь ли, человек? (А. Плотников)

На сцену выходит ансамбль «Серпантин», исполняет песню «Гимн экологов». В процессе на экране сменяются слайды № 29–32.

В.: А вы знаете, почему костры разводить в лесу опасно?

Ответы зала: Может получиться пожар, сгорит много деревьев, погибнут животные, птицы, насекомые.

В.: Все правильно! Пожар – опасное природное явление, огнем, который вышел из-под власти человека, невозможно управлять. Пожар губит дома, леса, уничтожает другие предметы, приносит вред жизни и здоровью человека, и живой природе. Большая часть пожаров происходит по вине самих людей, из-за невнимательного и неосторожного обращения с огнем.

На экране демонстрируется слайд № 33. Помощник ведущего (ученик) выходит на сцену.

У.: Зеленого друга надо беречь!

Детям костры запрещается жечь.

Шалость в лесу пресечешь –

Богатство страны от пожаров спасешь!

В исполнении ученика Вовы Рогова звучит песня «Про пожар».

Слайды № 34, 35, 36 (во время исполнения песни).

У.: Знают даже все зверушки – спички детям не игрушки!
Чтоб не плакали букашки, не горели в гнездах пташки,
Не пылал весь лес огнем, спичек в руки не возьмем!
Переключается слайд (слайд № 37)
У.: Если я сорву цветок,
Если ты сорвешь цветок,
Если он сорвет цветок,
Если все: и я, и ты,
Если мы сорвем цветы
Опустеют все поляны,
И не будет красоты. (Автор Тим Собакин)

Звучит песня в исполнении ансамбля «Мелодия» – «Мы хотим, чтоб птицы пели».

Исполнение песни сопровождается демонстрацией на экране слайдов № 38, 39, 40.

Ученик (слайд № 41):

Цветы украшают луга и леса,
Но это не только природы краса,
В них пчелы находят целительный дар,
И бабочки пьют из них сладкий нектар.
Не надо, друзья, их бессмысленно рвать,
Не надо букеты из них составлять,
Завянут букеты... Погибнут цветы,
И больше не будет такой красоты!

Прозвучит песня, которую исполняют ученики нашей школы Ира Александрова, Млада Пезикова, – «Мир волшебных цветов».

Во время песни демонстрируются слайды презентации № 42, 43, 44.

В. (слайд № 45, 46):

Федя бабочку поймал и божию коровку,
Отпускать он их не стал и посадил в коробку.
Пришел домой, про них забыл. У Феде игр тыщи.
Попробовал бы сам пожил ты без воды и пищи.
Откуда взрослые на свете? Они растут из малышей.
Скорее исправляйтесь, дети – остаться злым всего страшней.

У.: Все мы запомнить должны и понять:

Гнезда у птичек нельзя разорять!

Для ежей и белок лес – это дом родной.

В исполнении Баранова Юры, Ванина Миши, Газизянова Даниила звучит песня «Просьба», демонстрируются слайды № 47–51 (во время исполнения песни).

У.: Все на свете друг другу нужны!

И мошки не меньше нужны, чем слоны.

Нельзя обойтись без чудовищ нелепых

И даже без хищников злых и свирепых.

Нужны все на свете, нужны все подряд:

Кто делает мед и кто делает яд.

На сцену выходит ансамбль «Сюрприз» и исполняет песню «Все это называется природа».

Демонстрируются слайды № 52–53 (во время исполнения песни).

В.: Сейчас я проверю, как хорошо вы знаете правила поведения в лесу. Я буду говорить вам свои действия, а вы отвечать.

Если я буду поступать хорошо, говорим «да», если плохо, то все вместе кричим «нет»! Начинаем игру!

Игра «Если я приду в лесок»

Ведущий по очереди предлагает варианты действий и ждет реакции зала:

- 1) Если я приду в лесок и сорву ромашку? (нет)
- 2) Если съем я пирожок и выброшу бумажку? (нет)
- 3) Если хлебушка кусок на пеньке оставлю? (да)
- 4) Если ветку подвяжу, колышек подставлю? (да)
- 5) Если разведу костер, а тушить не буду? (нет)
- 6) Если сильно насорю и убрать забуду? (нет)
- 7) Если мусор уберу, банку закопаю? (да)
- 8) Я люблю свою природу, я ей помогаю! (да)

Включается слайд № 54.

У.: Природу мы должны беречь

И не ломать деревьев ветки,

Не рвать цветы, костры не жечь

И на коре не ставить метки.

Включается слайд № 55.

Вместе (У. и В.): Пусть красота земли родной

Нам в жизни светлой помогает,

Пусть край любимый и родной

Поет, под солнцем расцветает!

В исполнении ученицы школы Алины Евстратенко и преподавателя Элен Геннадьевны Языковой звучит песня «Не уроните шарик».

Демонстрация слайдов № 56, 57, 58 (во время исполнения песни).

У.: Давайте будем беречь планету,

Другой такой на свете нет.

Развеем над нею и тучи, и дым,

В обиду ее никому не дадим.

Беречь будем птиц, насекомых, зверей,

От этого станем мы только добрей.

Украсим всю Землю садами, цветами,

Такая планета нужна нам с вами! (Автор К.

Щербакова)

Звучит заключительная песня в исполнении всех участников концерта под названием «Дети солнца».

Демонстрируются слайды № 59, 60 (во время исполнения песни).

Заключение

Сценарий составлен на основе научной и художественной литературы, сопровождается презентацией и музыкальными номерами. Представленный материал может быть адресован учащимся и преподавателям организаций дополнительного образования детей и профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства для подготовки к занятиям и внеклассным мероприятиям.

Обучающиеся организаций дополнительного образования детей, обладающие вокальными навыками, исполняют песни под фонограммы минус. Такая работа стимулирует интерес обучающихся к обучению, воспитывает исполнительскую дисциплину, а слушатели повышают уровень внимания.

Обучающиеся и преподаватели образовательных организаций для проведения мероприятия могут использовать аудиоматериалы.

Вывод: в творческой деятельности происходит формирование мировоззренческих компетенций, нравственной экологической позиции личности обучающегося. Повышение активности, интереса и результативности происходит обоюдно как со стороны исполнителей, так и со стороны слушателей.

Достигнутые и ожидаемые результаты:

- заинтересованное и активное участие всех задействованных обучающихся и преподавателей в подготовке и проведении лекции-концерта;
- творческое единение слушателей и участников в процессе мероприятия.

Список литературы

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 273-ФЗ [Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года]. – Текст: электронный // Консорциум кодекс: электронный фонд правовой и нормативно-технической информации. – URL: <https://docs.cntd.ru/>.
2. Асланиди К. Б. Экологическая азбука для детей и подростков. – Москва: МНЭПУ, 1995.
2. Методические рекомендации по реализации экологического образования в ФГОС / А. Н. Захлебный, Е. Н. Дзятковская, Л. В. Шмелькова. – Москва: Образование и экология, 2022.
3. Ермаков Д. С. Формирование экологической компетентности обучающихся. – Москва: МИОО, 2014.
4. Молодова, Л. М. Экологические праздники для детей. – Минск: «Асар», 1999.

Ссылки на нотный и музыкальный материал

1. Дубравина Я. Песня о земной красоте. – Текст: электронный / музыка Я. Дубравиной; слова В. Суслова // d-seminar: сайт семинаров-практикумов для педагогов. – URL: <https://clck.ru/39PfuB>.
2. Добрынин В. Земля не спит. – Текст : электронный / музыка В. Добрынина; слова Р. Рождественского // Аккорд : сайт. – URL: <https://clck.ru/39PfuW>.
3. Зацепин А. Ты слышишь, море. – Текст : электронный / музыка А. Зацепина; слова М. Пляцковского; обработка для хора В. Попова // Нотный архив фортепиано, блокфлейта, вокал, хор : сайт. – URL: <https://clck.ru/39PfuXN>.
4. Дышекова Е. Гимн экологов / музыка Е. Дышековой; слова Ю. Бадтиева // YouTube : сайт. – URL: <https://clck.ru/39PfaF>.
5. Синенко В. Про пожар / музыка и слова В. Синенко // Нотный архив Бориса Тараканова : сайт. – URL: <https://clck.ru/39Pfbk>.
6. Жабко Я. Мы хотим, чтоб птицы пели / музыка Я. Жабко; слова Е. Каганова // d-seminar: сайт семинаров-практикумов для педагогов. – URL: <https://clck.ru/39Pfdx>.
7. Зарицкая Е. Мир волшебных цветов / музыка Е. Зарицкой; слова И. Шевчука // RUMinus.ru : сайт. – URL: <https://clck.ru/39PffA>.
8. Пахмутова А. Просьба / музыка А. Пахмутовой; слова Н. Добронравова // Нотный архив России : сайт. – URL: <https://clck.ru/39Pfgz>.
9. Ю. Чичков Это называется природа / музыка Ю. Чичкова; слова М. Пляцковского // Нотный архив России : сайт. – URL: <https://clck.ru/39PfhM>.
10. Молчанов Е. Не уроните шарик / музыка Е. Молчанова; слова Т. Залужной // Genius: сайт. – URL: <https://clck.ru/39Pfji>.
11. Крылатов Е. Дети солнца / музыка Е. Крылатова; слова Ю. Энтина // Одоевская детская школа искусств : сайт. – URL: <https://clck.ru/39Pfko>.

Приложение

Приложение
Презентация к методической разработке

С материалом можно ознакомиться по ссылке:
<https://cloud.mail.ru/public/ELyH/ZHuzJTjyN>

**Номинация «Методическая разработка по применению и/или
разработке электронных образовательных ресурсов»**

*Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования
«Тайшетская детская художественная школа»
Мантузова Ирина Александровна,
преподаватель*

**Методическая разработка по применению электронных
образовательных ресурсов в ДХШ по учебному предмету «Беседы об
искусстве» «Виртуальный музей. Путешествие по Третьяковской галерее»**

Введение

Обучение изобразительному искусству, в наиболее эффективном и полноценном виде, возможно только офлайн, когда взаимодействие между учеником, преподавателем и учебной постановкой происходит в тесном тактильном контакте. Невозможно ребенку поставить руку для нанесения линии или мазка особым образом удаленно, сложно разглядеть нюансы формы и цвета через фото- и видеосвязь, работа с натурщиком вообще не приносит результата. Для художника нужно идеально четкое изображение, свет, воздух, звук, взаимодействие с преподавателем.

В нашей школе пробовали обучать изобразительному искусству с применением электронных образовательных ресурсов в разных форматах: в прямом эфире, на вебинаре, по видеосвязи (программа Skype), снимали видеоуроки и видеоинструкции по выполнению учебных заданий, разрабатывали поэтапные уроки и презентации, но все варианты удаленного обучения рисованию не работают как с детьми младшего возраста (возраст самых маленьких учеников школы – 6 лет), так и с обучающимися выпускных классов, особенно по предпрофессиональной программе «Живопись».

Именно специфика теоретической предметной области «История изобразительного искусства» позволяет вести уроки онлайн с использованием электронных образовательных ресурсов (далее – ЭОР) в ДХШ. В поиске эффективных методов и форм обучения мы пришли к выводу, что каждый урок, каждый прием и метод обучения с применением электронных образовательных ресурсов должен быть основан на познавательной деятельности обучающихся, чтобы ученики реже выступали в роли пассивных зрителей и слушателей, лишь воспринимающих информацию.

Из огромного количества интернет-ресурсов мы остановили свой выбор на платформе образовательного интернет-проекта «Инфоурок». Также на «Инфоуроке» у всех преподавателей школы были размещены персональные учительские сайты.

Почему платформа «Инфоурока» наиболее удобна в проведении уроков изобразительного искусства на дистанционном обучении? Она проста в работе. Для преподавателей легко организовать учебный процесс, удобный набор инструментов для проведения дистанционных занятий; для учеников – быстрая регистрация и адаптация; для родителей – простая система контроля успеваемости и общение с преподавателями. Технические возможности платформы: качественная видеосвязь для всего класса; чат с функцией поднятия руки, вопросами и метками для обратной связи; удобная функция расписания уроков; многофункциональная онлайн-доска для проведения полноценных уроков; огромное количество методических материалов, презентаций в

библиотеке сайта; трансляция видеоуроков из каталога сайта; преподаватель быстро может прикрепить к уроку презентацию, документ, сделать ссылку на обучающее видео с любого информационного ресурса, ведь именно сочетание обучающего видео и индивидуальной консультации в формате онлайн-школы дает результаты. В рамках учебного процесса в онлайн-школе проводится работа над проверкой выполненных заданий и мониторингом посещения обучающихся; для контроля знаний можно создать свои тесты либо использовать уже готовые.

Также обучение по учебному предмету «Изобразительное искусство» в ДХШ позволяет вести уроки онлайн с применением дистанционных образовательных технологий в формате вебинара. Второй платформой для уроков теоретической направленности может стать российский сервис проведения вебинаров «МТС Линк».

Технические возможности платформы: быстрый запуск в популярных браузерах без инструкций; доступно на мобильных устройствах; не требуется дополнительных настроек; быстрое создание вебинаров и приглашение участников; качественная демонстрация презентаций и видеофайлов; бесплатно для мелкогрупповых занятий; ограничения по времени 60 мин. (этого достаточно для проведения урока, по нормам СанПиНа урок, проведенный в формате онлайн, длится не более 30 мин.), качественная техническая поддержка.

Связка «вебинар» – «задание-отчет» в настоящий момент наиболее удобна и результативна в ДХШ при обучении истории искусства, особенно с детьми старшего возраста. Сеанс связи, во время которого происходит активная переписка, обмен аудио- и видеоданными, приравнивается к онлайн-уроку.

Примером может служить комбинированный урок по предмету «История изобразительного искусства» по теме «Виртуальный музей».

Форма урок-вебинар предполагает двустороннее участие преподавателя и учеников. Методы и приемы: онлайн-лекция, презентация-путешествие, виртуальная экскурсия, беседа, демонстрация, иллюстрация, задание-отчет. На уроке используются информационные ресурсы портала «Культура РФ», сайт Третьяковской галереи, презентация преподавателя в программе “Power Point” по теме урока, размещенная на сайте школы и в библиотеке «Инфоурока».

Цель: знакомство обучающихся с историей создания и экспозициями Третьяковской галереи; формирование коммуникативных и познавательных компетенций обучающихся через применение информационно-коммуникативных технологий на уроках искусства; учить краткому описанию картин, сопровождая их просмотром видеоматериала; создание условий для формирования представления о виртуальных экскурсиях; формировать познавательный интерес детей к изобразительному искусству.

Если занятие проводится на платформе «МТС Линк», то ссылка на вебинар отправляется в школьную группу в мессенджере “Telegram”, если на платформе «Инфоурок» (для начала урока необходимо войти в систему онлайн-школы, нажать на кнопку «Начать онлайн»). Весь необходимый иллюстративный материал по теме урока представляется в виде презентаций и видео с информационных ресурсов. Вопросы задаются в чате.

Во время проведения онлайн-уроков внимание обучающихся поддерживается с помощью игровой деятельности, викторин, кроссвордов, тестов, которые можно использовать в онлайн-формате на «Инфоуроке». Практическую часть обучающиеся выполняют во время урока и сразу видят свои достижения. Для закрепления и повторения учебного материала нужно зайти в «Онлайн-школу Инфоурока» в раздел «Домашнее задание».

Чтобы сохранить интерес и внимание учеников при онлайн-обучении, нужно сделать урок коротким, эффективным и ярким, он должен быть построен

так, чтобы, опираясь на теоретические знания, можно было сразу выполнить практическую работу. Не должно быть никакой информации, не касающейся целей урока.

Основная часть

Онлайн-урок в ДХШ по теме «Виртуальный музей. Путешествие по Третьяковской галерее».д предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись».

Срок освоения программы: 5 лет.

Класс: 1-й класс ДХШ.

Учебный предмет: «Беседы об искусстве».

Тип урока: комбинированный урок с применением ЭОР.

Форма урока: вебинар (сеанс связи, во время которого происходит активная переписка, обмен аудио- и видеоданными).

Методы и приемы: онлайн-лекция, презентация «Путешествие в Третьяковскую галерею», виртуальная экскурсия, беседа, демонстрация, иллюстрация, задание-отчет.

Виды деятельности: продуктивная, информационно-коммуникативная, познавательно-исследовательская.

Оборудование: компьютер с выходом в интернет.

Платформа: «Инфоурок».

Информационные ресурсы:

- 1) Портал «Культура РФ».
- 2) Онлайн-школа «Инфоурок».
- 3) Официальный сайт Третьяковской галереи.
- 4) Сайт МКУДО «ТДХШ», раздел «Методические документы, разработанные для обеспечения учебного процесса».

Цель урока: познакомиться с историей создания Третьяковской галереи, научиться краткому описанию картин, сопровождая их просмотром видеоматериала.

Задачи:

– образовательная: познакомить обучающихся с историей создания и экспозициями Третьяковской галереи; сформировать представление о Третьяковской галерее как первом музее русского искусства; формирование коммуникативных и познавательных компетенций обучающихся через применение информационно-коммуникативных технологий на уроках искусства;

– воспитательная: формирование эстетического восприятия произведений искусства; воспитание чувства любви к прекрасному;

– развивающая: развивать интерес обучающихся к изобразительному искусству; развивать ассоциативно-образное мышление, память, способность анализировать, сравнивать, развивать познавательные процессы у детей, способность анализировать, умение подводить итоги, развивать речь, умение правильно строить предложения.

Методы обучения:

– сознательность и активность обучающихся в обучении (компьютер способствует развитию познавательной активности и становлению ученика как субъекта учебной деятельности);

– исследовательский (содержание образования включает факты, которые могут быть найдены в информационной базе «Интернет» электронных справочниках, энциклопедиях и т. д.);

– практический (обучение с практикой – компьютерные технологии предоставляют возможность для отработки приобретенных знаний посредством выполнения разноуровневых заданий);

- наглядности (ИКТ включают в работу максимальное количество органов чувств: зрительный, слуховой и тактильный);
- развивающий и воспитывающий (способствуют выбору индивидуальных образовательных траекторий).

План урока

Организационный момент. В группу класса в мессенджере “Telegram” направляется информация о расписании проведения занятий.

На платформе «Инфоурок» для начала урока необходимо нажать на кнопку «Начать онлайн».

Весь необходимый иллюстративный материал по теме урока представляется в виде видеопрезентации. Вопросы задаем в чате вебинара.

Все материалы для повторения темы урока и домашнее задание, необходимые мультимедиа материалы, ссылки на них из других источников также размещены на сайте школы в разделе «Домашнее задание. Дистанционное обучение».

Для выполнения домашнего задания нужно зайти в онлайн-школу «Инфоурок» в раздел «Домашние задания». Выполнить домашнее задание.

Ход урока

Мотивация учебной деятельности

Преподаватель (П.): Уважаемые обучающиеся, сегодня мы с вами совершим виртуальную экскурсию в один из интереснейших музеев нашей страны – Третьяковскую картинную галерею. Я, не выходя за пределы класса, а вы, находясь у себя дома. Обещаю, что вам будет очень интересно и вы получите удовольствие.

Итак, как же сейчас, в данный момент, мы можем посетить картинную галерею? Или это нереально? (Ответы обучающихся.) Конечно, можем! Я предлагаю вам отправиться в виртуальное путешествие с помощью информационных технологий. Согласны?

Но прежде чем мы начнем нашу экскурсию, нам необходимо вспомнить, как называется место, дом или учреждение, сохраняющие, собирающие, выставляющие для всеобщего обозрения произведения искусства, предметы истории, науки, быта, которые располагаются в экспозиции по определенной системе? Это – музей, галерея.

Поэтому именно музеи – это язык, традиции, обычаи, материальные памятники и духовное наследие каждого народа.

Изучение нового материала

П.: Сегодня в рамках нашего урока предлагаю вашему вниманию виртуальную экскурсию в Москву, в Третьяковскую галерею. Я буду вашим экскурсоводом.

Включается видеоряд с официального сайта Третьяковской галереи.

П.: Итак, начинаем нашу экскурсию в главном здании Третьяковской галереи, ведь огромная коллекция произведений русского искусства хранится в зданиях нескольких музеев, ставших одной большой выставочной и культурной площадкой у нас в стране. Историческое здание Третьяковской галереи по адресу Лаврушинский переулок, 10 расположено в комплексе строений, основой которого является особняк второй половины XVIII в. Семья Третьяковых приобрела этот дом в 1851 г. Начав в 1856 г. собирать картины русских художников, Павел Михайлович Третьяков размещал их в жилых комнатах. По мере роста коллекции для ее экспонирования потребовались новые помещения, и с 1872 г. к дому начали делать пристройки.

Сегодня в коллекции Третьяковской галереи более 200 000 произведений русского искусства с XI в. до наших дней. Однако постоянная экспозиция музея

вмещает лишь небольшую часть экспонатов. Ведь Третьяковка – это огромный комплекс из 14 зданий-музеев не только в Москве, но и в Калининграде, Владивостоке, Самаре, а также – здание Научной библиотеки, в книжную коллекцию которой вошли литературные произведения истории русского изобразительного искусства.

Третьяковская галерея – главный музей национального искусства России, известный своей богатой коллекцией и многообразием представленных идей.

«...Перед Третьяковской галереей стоят три основные цели:

– исследовать, сохранять, представлять и популяризировать искусство России;

– формировать российскую культурную идентичность, привлекая внимание общества к той важной роли, которую играет в ней искусство;

– продолжать дело П. М. Третьякова, знакомя жителей страны с отечественным художественным наследием;

– делать жизнь людей лучше, открывая широкий доступ к шедеврам русского и мирового искусства».

Показ презентации

Включается видеоряд с ресурса «Инфоурок»: Презентация «Путешествие по Третьяковской галерее» по учебному предмету «Беседы об искусстве» по ДПП «Живопись» 1-й класс (срок обучения по программе 5 лет).

1-й кадр презентации

П.: Итак, Москва, тихий Лаврушинский переулок, где за оградой стоит сказочный дом-теремок Третьяковской галереи. Сейчас в этом здании размещена основная часть собрания, включающая в себя экспонаты XI–XIX вв. Посмотрите на этот необыкновенный дом – красный, белый, с резными каменными украшениями, с золотым кружевом под зеленой крышей. Главный вход знаменитой картинной галереи построен по эскизам Виктора Михайловича Васнецова. Фасад здания стал визитной карточкой Третьяковской галереи. Перед зданием мы видим скульптуру – это памятник П. М. Третьякову.

2-й кадр презентации

П.: Третьяковская галерея была названа в его честь. Третьякову очень нравились картины русских художников, поэтому он собирал их. Для своей коллекции Павел Михайлович построил большой дом. Он хотел, чтобы все люди могли видеть картины и восхищаться их красотой.

Государственная Третьяковская галерея является гордостью России и всемирно известным музеем. В галерее много залов, огромное количество картин русских художников. Чтобы увидеть их все, одного дня будет мало. Сегодня мы с вами посетим только некоторые из них. Итак, в путь!

Перед нами парадная лестница, и мы проходим в залы.

1-й зал, в котором представлены иконы.

3-й кадр презентации

– Есть здесь и иконы.

Далее показ презентации по теме урока.

К сожалению, мы рассмотрели лишь малую часть собрания Третьяковской галереи.

Контроль усвоения учебного материала. Итог урока.

П.: Сегодня мы с вами побывали в Третьяковской галерее, узнали, с чего начиналась знаменитая Третьяковка. Мы ходили по залам этого замечательного музея, познакомились с экспозицией, художниками, картинами. Узнали, что Третьяковская галерея сегодня – это не только хранилище сокровищ отечественного культурного наследия, но и крупный научный центр, занимающийся реставрацией, изучением и хранением музейных ценностей.

В конце урока проводится опрос по теме. Используется ресурс «Инфоурок»: слайды презентации «Путешествие по Третьяковской галерее» по учебному предмету «Беседы об искусстве» по ДПОП «Живопись».

П.: Экскурсия по музею закончена, виртуальный музей закрыт. Хотелось бы, чтобы на этом ваша экскурсия в галерею не заканчивалась, а продолжалась уже реально в стенах галереи и ее филиалов. Также важно, чтобы о сегодняшнем уроке у вас осталась память, поэтому перейдем к практической, но очень увлекательной части. Дальше вы сможете самостоятельно продолжить увлекательное путешествие по всем залам, по всем музеям Третьяковской галереи самостоятельно.

Благодаря цифровому проекту «Моя Третьяковка» каждый человек в любой точке мира может познакомиться с обширным собранием музея, а цифровой проект открывает широкий доступ к коллекции русского искусства, хранящейся в Третьяковской галерее.

Итак, все на онлайн-экскурсию!

Домашнее задание:

1. Если вы зайдете на сайт «Третьяковская галерея», то сможете самостоятельно из нашего маленького сибирского города совершить онлайн-экскурсию по всем залам музея, посмотреть все, что вас интересует, поучаствовать в различных проектах Третьяковки. Как работать с сайтом Третьяковской галереи, вы можете увидеть на сайте школы в разделе «Домашнее задание» (прил.).

2. Опрос по теме урока. Используются слайды презентации «Путешествие по Третьяковской галерее» по учебному предмету «Беседы об искусстве» по ДПОП «Живопись».

Вам нужно зайти в онлайн-школу «Инфоурок».

Раздел «Домашние задания».

Посмотреть еще раз презентацию, ответить письменно на вопросы, расположенные в конце презентации по пройденной теме урока.

3. Посмотреть на канале “YouTube” «Научусь-ка» фильм «Виртуальная экскурсия в Третьяковскую галерею для детей дошкольного и младшего школьного возраста».

Заключение

На сегодняшний день дистанционное образование является современной, востребованной формой обучения, а возможность систематизировать теоретические основы с помощью ЭОР позволяет сформировать определенную информационную базу, на которую ученики могут опираться при выполнении практических заданий.

ЭОР совместно с правильно подобранными технологиями обучения создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации обучения в ДХШ, позволяют активизировать познавательную и творческую активность обучающихся, повысить эффективность урока.

Разнообразный мультимедийный материал и интерактивные модели освоения учебного материала поднимают процесс обучения на качественно новый уровень. Также современному ребенку намного интереснее воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших портретов, иллюстраций и таблиц.

Но в ДХШ дистанционные технологии и ЭОР во всем разнообразии и вариативности форм их применения могут быть эффективными и качественными только при обучении дисциплинам теоретического цикла. При обучении детей академическому рисунку и живописи, композиции и скульптуре только живое общение с учеником будет иметь ценность и эффективность, даст результат и соответствующий уровень знаний, умений, навыков, а преподаватель сможет

поручиться за качество и результат обучения. Обучение творческому предмету невозможно строить только на теоретическом материале, без практических упражнений и творческих работ.

Список литературы

1. Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ: Постановление Правительства № 1678 [Утвержден постановлением Правительства 11 октября 2023 года]. – Текст: электронный // Консорциум кодекс: электронный фонд правовой и нормативно-технической информации. – URL: <https://docs.cntd.ru/document>.

2. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. – Москва: Академия, 2003. – 192 с.

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров. – Москва: Академия, 2001. – 272 с.

4. Парамонова Н. В. Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках изобразительного искусства как средство формирования творческой активности обучающихся. – Текст: электронный // Образовательная социальная сеть: сайт. – 2023. – URL: <https://nsportal.ru/>.

5. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. – Москва, 1998. – 256 с.

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: сайт. – Москва, 2006-2024. – URL: <http://school-collection.edu.ru/catalog/>. – Текст : электронный.

7. Культура РФ : официальный сайт. – Москва, 2013-2024. – URL: <https://www.culture.ru/>. – Текст : электронный.

8. Государственная Третьяковская галерея. – Текст : электронный // Культура РФ : официальный сайт. – URL: <https://www.culture.ru/institutes/10078/gosudarstvennaya-tretyakovskaya-galereya>.

9. История изобразительного искусства : сайт. – Москва, 2002-2024. – URL: <http://www.arthistory.ru>. – Текст: электронный.

10. Презентация. «Путешествие по Третьяковской галерее» по учебному предмету «Беседы об искусстве» по ДПП «Живопись» 1 класс (срок обучения по программе 5 лет), методические документы, разработанные для обеспечения учебного процесса. – Текст: электронный // МКУДО «Тайшетская ДХШ» : сайт. – Тайшет. – URL: <https://tdhsh.irk.muzkult.ru/media/>.

11. Инфоурок: официальный сайт. – Смоленск. – URL: <https://infourok.ru/#/>. – Текст: электронный.

12. Третьяковская галерея : официальный сайт. – Москва, 2024. – URL: <https://www.tretyakovgallery.ru/>. – Текст : электронный.

Приложение

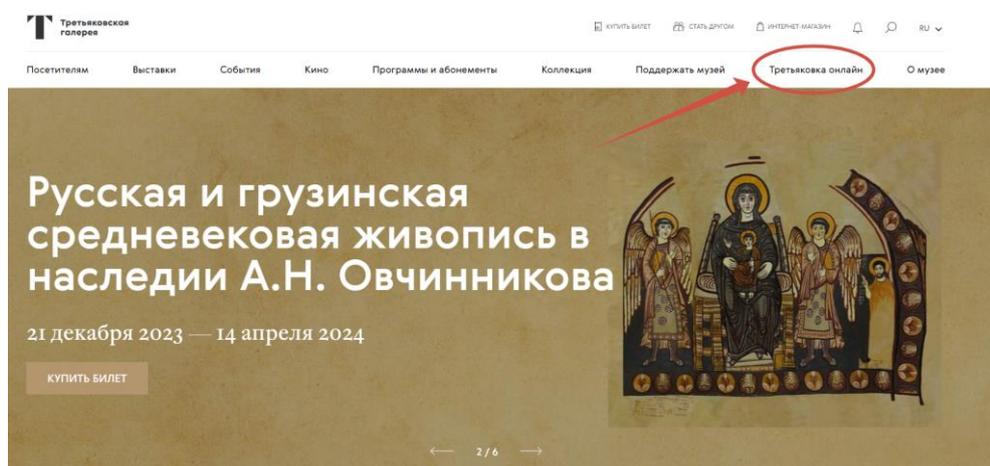
Приложение 1

Онлайн-экскурсия по Третьяковской галерее.
«Если вы не можете прийти в Третьяковку, то Третьяковка придет к вам!»

Информационные ресурсы:

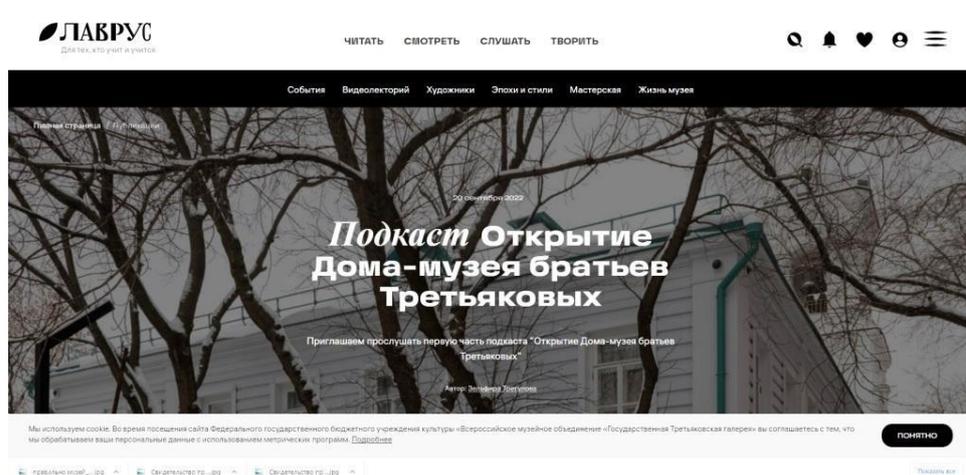
- 1) Домашнее задание. Сайт МКУДО ТДХШ, раздел «Домашнее задание», ссылка для доступа: <https://tdhsh.irk.muzkult.ru/1dpop5let>.
- 2) Информация с официального сайта Третьяковской галереи (миссия музея), ссылка для доступа: <https://www.tretyakovgallery.ru/about/mission/>.
- 3) Подкасты Третьяковской галереи, ссылки для доступа:
 - «Открытие Дома-музея братьев Третьяковых»: <https://tgallery.mave.digital/ep-4>.
 - «Открытие Дома-музея братьев Третьяковых» (часть 2): <https://tgallery.mave.digital/ep-5>.

Рекомендации по работе на сайте Третьяковской галереи

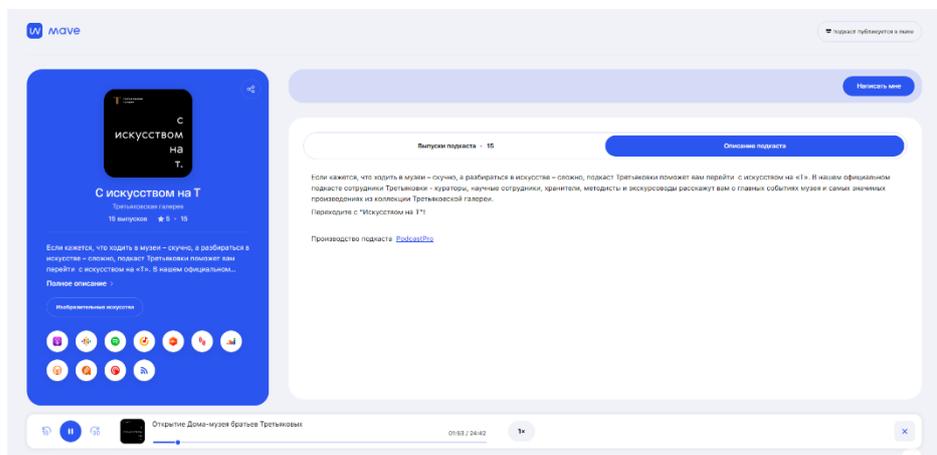

1-й шаг. Раздел «Третьяковка онлайн», «Моя Третьяковка»

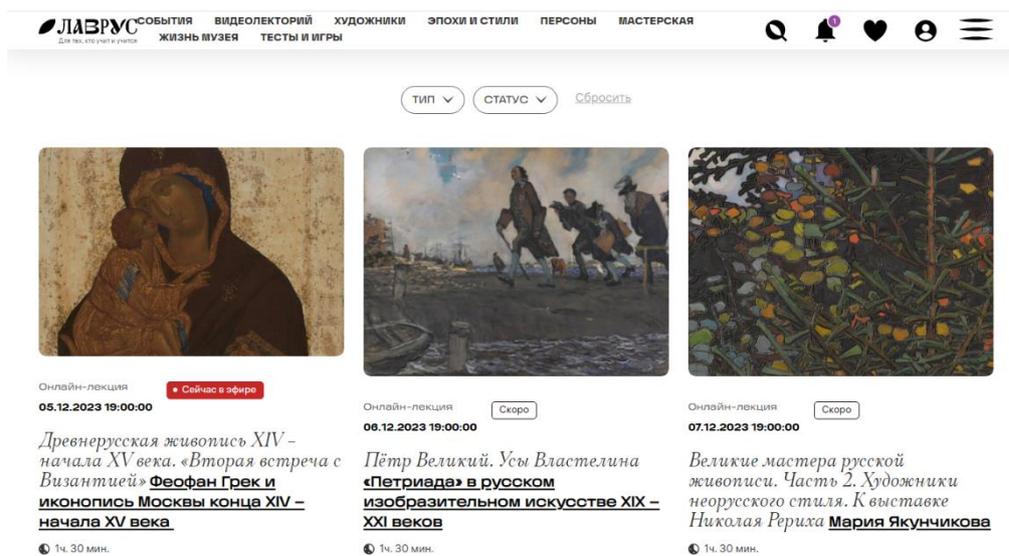
Входим в образовательный портал «Лаврус», ссылка для быстрого перехода: <https://lavrus.tretyakov.ru/events/>.

2-й шаг. Входим в раздел «подкасты», «С искусством на “Т”», ссылки для быстрого перехода: <https://tgallery.mave.digital/ep-4>; <https://tgallery.mave.digital/ep-5>.

3-й шаг. Раздел «События», «Лучшие картины», «Онлайн-лекции», «Тесты, игры» каждый месяц: <https://Lavrus.Tretyakov.Ru/Events/>.

4-й шаг. Раздел «Моя Третьяковка». Здесь можно изучать понравившиеся шедевры, узнать ещё больше о русском искусстве. Подкаст: <https://clck.ru/39PfMm>.

*Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 3» города Иркутска
Мяльdziна Анастасия Маратовна,
преподаватель*

**Развитие музыкально-слуховых представлений обучающихся на
начальном
этапе обучения с помощью компьютерных музыкальных тренажеров**

Введение

Электронные образовательные ресурсы (далее – ЭОР) не только являются неотъемлемым средством в современном образовательном процессе, их применение стало обязательным его условием. Целью применения ЭОР является оптимизация учебного процесса, внедрение в него новых эффективных методов работы.

Современная концепция обучения музыке построена на том, что каждый обучающийся должен почувствовать на себе ее благотворное воздействие, найти для себя смысл занятия музыкой. Образовательный процесс становится все более личностно-ориентированным, внимание акцентируется на развитии личности, индивидуальности ребенка, его природных особенностей и склонностей. При любой модели обучения развитие музыкальных способностей, формирование музыкального мышления остаются одной из главных задач музыкального образования.

Актуальность исследования развития музыкально-слуховых представлений у начинающих музыкантов определяется прежде всего массовизацией музыкального образования, вызывающей необходимость поиска результативных методик работы с детьми, имеющих недостаточно развитые способности для начала занятий на фортепиано. С другой стороны, введение новых образовательных программ предпрофессиональной направленности требует грамотного подхода к воспитанию слуховых качеств будущих музыкантов-исполнителей.

Независимо от музыкальных перспектив начинающих, любая их дальнейшая музыкальная деятельность, в том числе и осмысленное слушание музыки, немислима без развитой системы музыкально-слуховых представлений, формирование и культивирование которой на первоначальном этапе обучения особенно важно. Проблема развития музыкально-слуховых представлений отражена в работах Л. А. Баренбойма, Б. М. Теплова, Д. К. Кирнарской, С. И. Савшинского, М. С. Старчеус, Г. М. Цыпина.

Музыкально-слуховые представления являются основой музыкального мышления и любой музыкальной деятельности, имеют сложную, глубоко скрытую структуру и отражают индивидуальный опыт восприятия и переработки услышанного (прил. 1). Их формирование в музыкальной педагогике считается ведущим фактором музыкально-слухового развития. М. С. Старчеус, анализируя процесс возникновения музыкально-слуховых представлений, подытоживает, что музыкальные представления формируются в процессе восприятия, возникают на основе первичных образов памяти. Возникновение представления происходит в момент угасания первичного образа.

Способность к музыкально-слуховым представлениям музыкантами ценилась всегда больше абсолютного слуха. В музыкально-исследовательской литературе считается классическим определением этого явления Н. А. Римским-Корсаковым, как «о способности к мысленному представлению музыкальных

тонов и их отношений без помощи инструмента или голоса». И он, и Ф. М. Blumenфельд, и С. М. Майкапар считали гибкий внутренний слух, то есть способность представить себе музыку и оперировать своими слуховыми представлениями, важнейшим моментом «высшего» музыкального слуха.

Компьютерные технологии позволяют выводить методики развития этой способности на новый качественный уровень. В помощь решению методических и педагогических проблем открыты готовые иллюстративные, нотные, дидактические материалы, которые педагог адаптирует под собственную педагогическую работу.

Основная часть

1. Развитие музыкально-слуховых представлений обучающихся на начальном этапе обучения с помощью компьютерных музыкальных тренажеров

1.1. Особенности развития музыкально-слуховых представлений младших школьников.

Каждый ребенок, приходя в музыкальную школу, уже имеет определенные музыкально-слуховые представления, запас, качество и объем которых могут быть разными. Качественные и количественные различия музыкально-слуховых представлений детей можно назвать объективными, поскольку они определены различием и социально-культурной направленности, и внутренней структуры воспринимаемой ими музыки.

Для большинства детей, пришедших в музыкальную школу, первоначальный период обучения становится этапом усвоения норм музыкального языка, структуры музыкальной речи, а также навыков самостоятельного музыкального мышления. Задача педагога состоит в том, чтобы сделать язык классической музыки для ребенка понятным и любимым, развить, обогатить его уже имеющиеся музыкально-слуховые представления. От их развития зависят в дальнейшем адекватность восприятия и оценка любого музыкального явления.

Современная научная концепция музыкально-исполнительского искусства отводит музыкально-слуховым представлениям ведущую роль в следующей связи: музыкально-слуховые представления – двигательно-моторное воплощение – реальное звучание инструмента – музыкально-слуховые представления. Если моторика, пальцевой автоматизм получают возможность действовать практически независимо от внутренне-слуховых представлений, с художественно-эстетической точки зрения исполнитель функционирует на «холостом ходу». Поэтому формирование и развитие музыкально-слуховых представлений так важны именно на первоначальном этапе обучения. О важности этого развития с самого начала обучения пишет Г. М. Цыпин: «Если педагог с первых шагов обучения ставит в качестве специальной задачи образование и выявление музыкально-слуховых представлений, помогает своему воспитаннику реально осознать их роль и значение... все это, будучи умело, настойчиво и последовательно использовано, ведет обучающегося кратчайшей дорогой к формированию-развитию способности внутреннего слышания музыки».

Проблемы, связанные с пианистическим аппаратом, чаще всего возникают на начальном периоде обучения. Зжатое, статичное запястье, вялые, нечувствительные кончики пальцев, отстраненная посадка, лишние движения являются последствием нецелесообразности пианистических движений из-за отсутствия четкого представления характера звучания, внутреннего представления движения звука. Все исполнительские недостатки, как правило, также связаны с отсутствием правильных представлений о звучании, характере

звука.

Есть возрастные особенности, которыми нельзя пренебрегать при подборе форм и методов работы над развитием музыкально-слуховых представлений в занятиях с младшими школьниками. Прежде всего, нужно учитывать особенности внимания, характерные для этого возрастного периода. Оно неустойчиво и направляется почти всецело интересом. Интерес преобладает как форма произвольного внимания.

По мнению Л. С. Выготского, никакое воспитание не осуществимо иначе, как через естественные склонности ребенка: «Педагогический закон гласит: прежде, чем ты хочешь призвать ребенка к какой-либо деятельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, что он готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые для нее, и что ребенок будет действовать сам, преподавателю же остается только руководить и направлять его деятельность».

Внимание прекращает свою работу там, где появляется привычка. Школьники младших классов неусидчивы, любая однообразная, монотонная деятельность противопоказана им в силу их возрастных особенностей. Помня об этом, следует постоянно и изобретательно чередовать на уроках различные виды деятельности своих подопечных, способы переключения внимания, чтобы противостоять притуплению у них внимания и восприятия, не допускать быстро наступающего утомления и исчезновения интереса к занятиям.

Исследования Н. А. Рыбаковой показывают, что младшие школьники способны внимательно слушать музыку в течение 1,5–2,5 мин. Восприятие у детей ярко эмоциональное, обобщенное, конкретно-образное. Хорошо воспринимают общий характер произведения, предпочитают жизнерадостную музыку с яркими образами, простым и ясным языком и формой.

Учитывая эти возрастные особенности внимания и восприятия, следует подбирать соответствующие методы работы для развития музыкально-слуховых представлений. Их выбор должен быть обусловлен взаимосвязью двух главных задач первоначального этапа обучения: развития способностей и интереса к занятиям музыкой. Существуют традиционные методы: пение, подбор по слуху, декламация, свободное дирижирование, элементарная импровизация, игровые методики.

ЭОР предоставляют огромный выбор учебных материалов, которые помогают вывести процесс развития музыкально-слуховых представлений на качественно новый уровень, усовершенствовать традиционный подход. Роль современных мультимедийных средств в повышении качества и результативности этого процесса трудно переоценить. Работа с начинающими, особенно в случаях с малоодаренными детьми, детьми с ОВЗ, – это кропотливый труд, который с применением электронно-образовательных ресурсов становится значительно результативнее. Компьютерный метод, в котором инструментом развития музыкально-слуховых представлений становится тренажер, считается инновационным методом, который признан исследователями одним из наиболее эффективных и актуальных.

1.2 . Музыкальные тренажеры в образовательном процессе, их роль в развитии способностей и навыков.

Музыкальные компьютерные тренажеры относятся к категории практических ЭОР. Их можно назвать особым видом развивающей игры, поэтому можно считать занятия на тренажере, помимо развивающей, также игровой формой работы, которая стимулирует и побуждает обучающихся. Поэтому они особенно уместны при обучении начинающих. На первоначальном этапе обучения помогают сделать процесс усвоения музыкальной грамоты более

увлекательным, гарантированно эффективным.

При работе с компьютерными тренажерами задействованы и слухо-двигательные, и слухо-зрительные, и слухо-осязательные, и зрительно-двигательные связи. Именно это воздействие на психомоторику и объясняет эффективность работы с компьютерными тренажерами, потому что сами музыкально-слуховые представления имеют так же комплексный характер. Это подтверждают многие исследования. Л. Благоняжина пишет: «Роль собственно слухового компонента в музыкально-слуховых представлениях колеблется: от несомненно доминирующей до полного или почти полного слияния с неслуховыми (зрительными, двигательными, осязательными) образами и представлениями».

С. Л. Рубинштейн констатирует, что каждое представление обычно включает компоненты разных сенсорных сфер, в слуховом восприятии участвует вибрационная чувствительность, которая связывает тактильно-моторную сферу со слуховой и в генетическом плане является переходной формой от осязательных ощущений к слуховым. Такой важный компонент музыкально-слуховых представлений, как ритмическое чувство, вообще не является слуховым и обязательно связан с мышечным, доказательством этому служит восприятие ритма глухими людьми.

Анализируя собственный опыт использования компьютерных тренажеров в образовательном процессе, мы приходим к выводу, что музыкальный тренажер в работе с младшими школьниками кроме интереса должен вызывать еще и азарт. Азарт вызывается задачей, которую нужно выполнить, препятствием, которое нужно преодолеть, при этом задачи должны быть посильными. Это возбужденное состояние создает благоприятные условия для закрепления навыков, так как это происходит только при положительном тоне мышц.

Подтверждение этого наблюдения мы находим в исследованиях С. А. Шмакова, он пишет, что всякой игре свойственна деятельность ради удовольствия от самого процесса, а не только от результата. А. Г. Макалатия выделяет несколько факторов привлекательности компьютерных игр, которые вполне можно отнести и к качественным компьютерным тренажерам, это:

- эмоционально-эстетический аспект, художественные достоинства;
- рост виртуальных умений, мотив саморазвития;
- достижение цели, выполнение заданий;
- интеллектуальное удовольствие, процесс решения задач;
- исследовательский аспект;
- разрядка эмоций;
- сам игровой процесс.

В своем исследовании он делает вывод, что магнетизм игры зависит от ее соответствия понятию «потока» со следующими его составляющими:

- соответствием требований игры умениям игрока;
- наличием ясных целей, четкостью игровых правил;
- концентрацией внимания и потерей «эго»;
- слиянием действия и сознания;
- восприятием деятельности как самоценной.

Есть несколько разновидностей тренажеров, это тренажеры ритма, звуковысотного слуха, мелодического слуха, гармонического слуха, ладового слуха, музыкальной теории.

Необходимость применения музыкальных тренажеров и подобных им ресурсов связана с развитием и закреплением определенных навыков у обучающихся. Комплекс первоначальных навыков является необходимой основой для всей дальнейшей деятельности учащегося. В него входят: навыки активного

слушания музыки, навыки звукоизвлечения, исполнительские навыки, навыки чтения с листа, транспонирования, подбора по слуху, игры в ансамбле, разбора нотного текста.

Навык – это не сумма знаний, это действие, которое выполняется автоматически, без осознания промежуточного этапа. Развитие и закрепление навыков происходит при многократном повторении тех или иных упражнений. Обязательным условием для развития навыков являются мотивация и интерес к занятиям. Навык закрепляется в среднем в течение 66 дней, в зависимости от индивидуальных особенностей человека это может занимать от 18 до 254 дней.

Признаки сформированного навыка:

- отдельные движения объединяются в одно целое;
- исчезает напряженность;
- внимание переносится с процесса на результат;
- появляется легкость действий;
- ускоряется темп работы;
- появляется чувство удовольствия от проделанной работы.

Компьютерные тренажеры способствуют более быстрому развитию практических навыков и их закреплению, накоплению слухового опыта, позволяют учащемуся самостоятельно проверять свой уровень знаний и давать ему правильную оценку.

Выбирая компьютерный тренажер для занятий с начинающими, нужно оценивать его не только с точки зрения его соответствия изучаемому учебному материалу, но и с точки зрения соответствия игровой притягательности, потому что от этого качества зависит конечный результат. Не все тренажеры отвечают этому требованию, некоторые из них не имеют привлекательного дизайна, понятных инструкций и четко прописанных правил, ставят однообразные одноуровневые задачи, не содержат в себе игрового элемента, это делает их мало пригодными для занятий с младшими школьниками. При всем огромном количестве музыкальных тренажеров в сети Интернет их качество и применимость в учебном процессе с младшими школьниками являются главной проблемой.

Использование тренажера на уроке помогает снять напряжение, разрядить обстановку, сделать урок веселее, интереснее, активизировать внимание учащегося. Применение компьютерных тренажеров оптимизирует учебный процесс. Работу с ними можно включать в промежуточную и итоговую аттестацию на контрольных уроках и переводных экзаменах.

На первоначальном этапе обучения актуальны тренажеры ритма и звуковысотные.

Тренажеры ритма. Без ощущения метроритма невозможно ни восприятие, ни внутреннее представление музыки. Между тем это ощущение не всегда адекватно действительному и требует длительной тренировки. Часто неритмичная, с темповыми отклонениями игра связана с плохим внутренним представлением ритма произведения, с этим же часто бывают связаны технические погрешности и плохая координация. Ученик должен пережить, почувствовать ритм произведения, настроиться на определенную скорость движения, понять его выразительную значимость.

Тренажеры ритма закрепляют навыки распознавания длительностей и чтения ритмических фигур, помогают в осмыслении принципа группировки. С их помощью значительно быстрее закрепляются навыки чтения нот с листа, становится легче разбор нотного текста. Они развивают быстроту реакции, ощущение пульсации музыки, метроритмическое чувство, координацию, волевой компонент. Признаны исследователями одним из наиболее эффективных методов

развития метроритмических представлений обучающихся.

В тренажерах ритма чаще всего даются либо ритмические паттерны, либо линейный ритмический рисунок. Набор ритмических групп и используемых размеров варьируется от самых элементарных до более сложных, последовательно, в порядке возрастания. Видеоряд может идти в сопровождении пульсации метронома, ритмичной музыки, а также с озвучиванием голосом ритмослогов. Выбор тренажеров ритма в интернете огромен, нецелесообразно перечислять их названия, для каждого учащегося можно выбрать подходящий по уровню подготовки и способностей.

«Кубок ритма» Венди Стивенс. «Кубок ритма» отлично зарекомендовал себя в работе с младшими школьниками. Эта программа развития метроритмического чувства – персональный образовательный ресурс американского педагога и композитора Венди Стивенс. В этом музыкальном тренажере отсутствует контроль правильности действий обучаемого со стороны компьютера, делать это может только педагог. Это последовательно выстроенная система изучения ритма в нескольких частях, которая предназначена для старших дошкольников и учащихся младших классов. Для изучения представлены всевозможные ритмические элементы и их сочетания, расположенные по степени возрастания сложности:

- четверти и половинные;
- восьмые;
- триоли;
- шестнадцатые;
- ноты с точками;
- паузы;
- простые и сложные размеры;
- знаки повтора.

Пособие имеет электронные и печатные варианты, музыкальное сопровождение в форме аудиотреков. Треки имеют:

- два такта подготовительного ритма;
- три темповых варианта: медленный, средний, быстрый (1 часть);
- четыре темповых варианта: репетиционные и для выступлений (2 часть);
- множество разных стилей (классика, кантри, техно, поп и др.);
- имеют кульминации.

Оригинальность этого тренажера в использовании пластиковых стаканчиков как маленького инструмента для воспроизведения ритма. Дана расшифровка обозначений разных видов способов ударов и шумовых эффектов (прил. 2, 3). Именно это нескучное, неоднобразное занятие и нравится учащимся. Перевернув стаканчик вверх дном и стукнув в таком его положении по столу, мы получим звук, который будет отличаться от того, который слышен при ударе по доньшку в таком же его положении. Есть обозначение явно игрового момента: замереть в причудливой позе со стаканчиком в руке.

Этот ресурс можно использовать на индивидуальных, групповых занятиях и даже сольных концертах. Пособие отлично себя зарекомендовало в работе и не имеет на сегодняшний день конкурентов.

Тренажеры звуковысотного слуха. Предназначены для освоения навыков различения отдельных звуков по высоте и фиксации их в нотной записи, также сочетаний их в интервалах и аккордовых построениях. Для младших школьников вполне приемлемы музыкальные тренажеры-игры типа «Музыкальные Аркады», «Музыкальный колледж», «Профессор музыки-1», «Профессор музыки-2». Это русифицированные версии канадской компьютерной продукции новосибирской

компанией «Вирартек».

«Музыкальный колледж» содержит 21 развивающую тренажер-игру на распознавание звуковысотных движений, абсолютной высоты звуков, классических аккордов, гармонических и мелодических интервалов и др.

Тренажеры звуковысотного слуха решают часто встречающуюся проблему распознавания звуковысотной фиксации нот, особенно это касается нот басового ключа. Это не только затрудняет работу с текстом, но и вносит дискомфорт в учебный процесс, накапливается взаимное недовольство. Так как система обучения в музыкальной школе построена на нотной грамотности, часто запущенность учеников в этом моменте тормозит их развитие, нотные тексты трудно разбираются, и это часто бывает причиной потери интереса к обучению, при этом ученик может быть музыкально одаренным, что еще больше усложняет процесс обучения. Тренажер помогает развить навык распознавания нот и чтения нотного текста.

Выбор подобных тренажеров очень большой. Наиболее популярны “Easy Note Trainer Lite”, “The Ear Gum – Ear training”, “Note Trainer”. Также рекомендованы тренажеры ЭОР «Сольфеджио.Онлайн», «Абсолютный слух», «Идеальный слух.РФ».

Заключение

Проблема развития музыкально-слуховых представлений у начинающих пианистов – одна из самых актуальных для современной музыкальной педагогики, так как музыкально-слуховые представления являются основой любой музыкальной деятельности, в том числе и слушания музыки. Актуальна и проблема создания эффективных методик, способствующих активизации внутренне-слуховой функции.

Современная концепция музыкального исполнительства отводит музыкально-слуховым представлениям основополагающее значение в процессе создания художественного образа. Они не только обеспечивают творческое отношение к исполняемому сочинению и помогают выбрать исполнительский вариант, но и участвуют в контроле качества исполнения.

Развитие музыкально-слуховых представлений имеет несколько этапов, и начальный период является важнейшей его стадией. Методы развития музыкально-слуховых представлений у младших школьников должны быть обусловлены преобладанием непроизвольного и неустойчивостью произвольного внимания, а также взаимосвязью главных педагогических задач начального обучения: развития способностей и интереса к занятиям музыкой.

Электронно-образовательные ресурсы открывают большие возможности для поиска усовершенствования традиционных форм и методов развития музыкально-слуховых представлений. Самыми эффективными средствами на сегодняшний день исследователями признаны компьютерные музыкальные тренажеры. Работа с начинающими, особенно в случаях с малоодаренными детьми, детьми с ОВЗ – это кропотливый труд, который с применением электронно-образовательных ресурсов становится значительно результативнее.

Основной проблемой использования тренажеров слуха является интернет. Их качество и применимость в учебном процессе с младшими школьниками являются главной проблемой. Эффективность компьютерных тренажеров для занятий с начинающими оценивается не только с точки зрения соответствия изучаемому учебному материалу, но и с точки зрения соответствия игровой притягательности, потому что от этого качества зависит конечный результат.

Список литературы

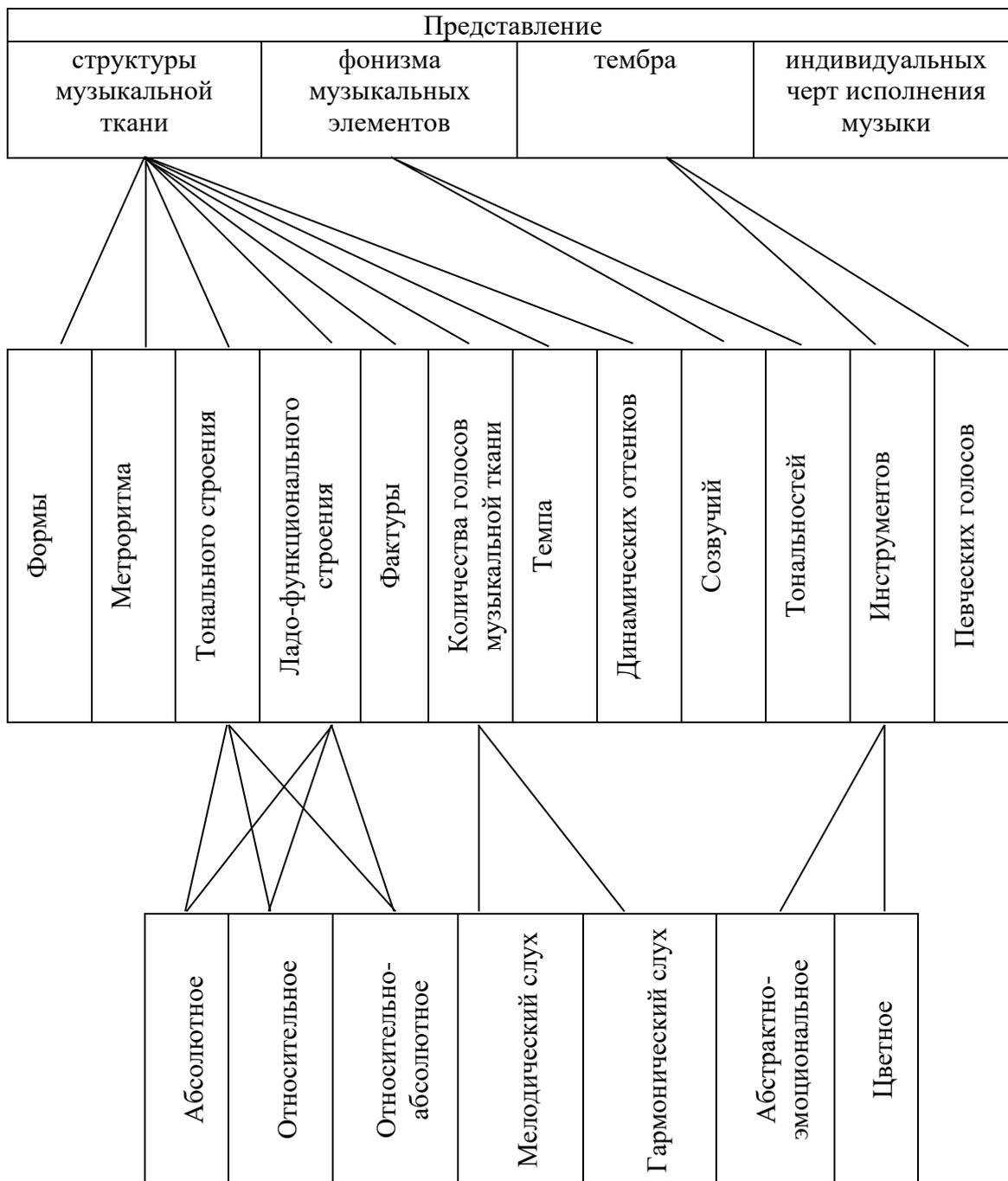
1. Баренбойм Л. А. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Ленинград: Музыка, 1974. – 336 с.

2. Бергер Н. А. Современная концепция и методика обучения музыке. – Санкт-Петербург: КАРО, 2004. – 368 с.
3. Благонадежина Л. Б. Психологический анализ слухового представления мелодии // Ученые записки ГНИИ психологии. – Т.І. –1940. – С.151-196.
4. Выготский Л. С. Педагогическая психология / под редакцией В. В. Давыдова. – Москва: Педагогика, 1991. – 480 с.
5. Кирнарская Д. К. Психология музыкальной деятельности. – Москва, 1997. – 363 с.
6. Лучинина О. Некоторые секреты развития музыкальных способностей. – Текст: электронный / О. Лучинина, Е. Винокурова // Lib.ru: Журнал «Самиздат» : сайт. – URL: <http://samlib.ru/>
7. Ляховицкая С. Развитие активности, самостоятельности и сознательности обучающихся // Вопросы фортепианной педагогики. – Вып. 3. – Москва: Музыка, 1971. – С.39-68.
8. Макалатия А. Г. Мотивация в компьютерных играх. – Текст: электронный // CYBERPSY : сайт. – URL: <https://cyberpsy.ru/>
9. Оськина С. Е. Музыкальный слух. Теория и методика развития и совершенствования / С. Е.Оськина, Д. Г. Парнес. – Москва: ООО Издательство АСТ, 2003. – 78 с.
10. Рыбакова Н. А. Методика музыкального воспитания. – Бийск: ГОУ ВПО «БПГУ им. В. М. Шукшина», 2009. – 200 с.
11. Савшинский С. И. Пианист и его работа. – Москва: Классика-XXI, 2002. – 244 с.
12. Серединская В. А. Развитие внутреннего слуха в классах сольфеджио. – Москва: Государственное музыкальное издательство, 1962. – 90 с.
13. Старчеус М. С. Музыка в представлениях и воображении. – Текст: электронный // Играем с начала: международная академия музыкальных инноваций: сайт. – 2009. – URL: <https://gazetaigraem.ru/article/13088>.
14. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. – Москва; Ленинград: Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1947. – 335 с.
15. Цыпин Г. М. Обучение игре на фортепиано. – Москва: Просвещение, 1984. – 176 с.

Приложения

Приложение 1

Классификация внутренних слуховых представлений по их содержанию
(по С. Е. Оськиной)

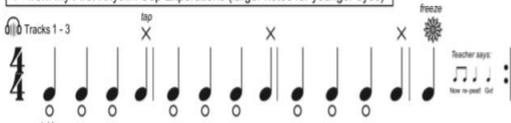

Rhythm Cup ExplorationsTM Sample

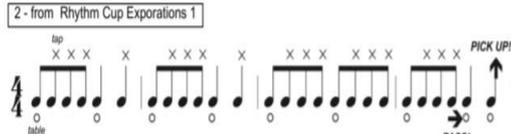

This sample of Rhythm Cup Explorations Book 1 and 2 and My First Rhythm Cup Explorations is used with permission from Compose Create LLC.

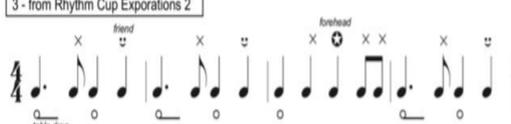
1 - from My First Rhythm Cup Explorations (larger notes for younger eyes)

2 - from Rhythm Cup Explorations 1

3 - from Rhythm Cup Explorations 2

 Normal cup position is upside down, held by the right hand

 Tap table with cup (hold cup in RH).

 Lift cup with RH and tap top of cup with LH

 Freeze cup and body in a fun position

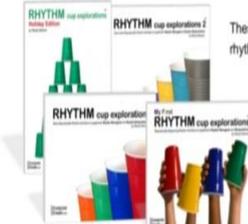
 Pass the cup by plopping in front of the person to your right.

 Pick up the cup that was passed to you.

 Reach over your cup to tap cup of person on your right. Keep your own cup down.

 Tap your cup on the table and drag.

 Tap your forehead with your cup.

These popular reproducible books connect with kids of all ages to help them learn and internalize rhythm. To see more about why these reproducible books are all the rage or to order, please visit:

ComposeCreate.com/product/my-first-rhythm-cup-explorations

ComposeCreate.com/product/rhythm-cup-explorations

ComposeCreate.com/product/rhythm-cup-explorations-2

ComposeCreate.com/product/holiday-rhythm-cup-explorations

"This is a standout feature in my lessons. I love it, the kids love it, and above all, kids even with a struggling sense of rhythm have dramatically improved with these cups!"
 ~ Aaron Bloom, piano teacher in WA

© 2014 by Compose Create LLC All Rights Reserved

- Normal cup position is upside down, held by the right hand
- Tap table with cup (hold cup in RH).
- Lift cup with RH and tap top of cup with LH
- Freeze cup and body in a fun position
- Pass the cup by plopping in front of the person to your right.
- Pick up the cup that was passed to you.
- Reach over your cup to tap cup of person on your right. Keep your own cup down.
- Tap your cup on the table and drag.
- Tap your forehead with your cup.

Методика разработки и внедрения электронных образовательных ресурсов на уроках «Основы изобразительной грамоты и рисование» для детей младшего школьного возраста

Введение

Технологический прогресс напрямую влияет на образование, в последнее время усиленно внедряются электронные образовательные ресурсы. У каждого ребенка с раннего возраста появляются гаджеты, дети с удовольствием получают информацию из интернета. Прямая задача преподавателя – направить их интерес на усвоение необходимых знаний.

В детских школах искусств из-за слабой технической базы компьютер в учебном процессе используется обучающимися довольно редко, что снижает эффективность получения знаний. Но телефоном дети пользуются достаточно часто, благодаря чему появляется возможность использовать телефон как средство получения новых знаний.

Актуальность данной методической разработки заключается в том, что использование электронных образовательных ресурсов на уроках младших классов вызывает огромный интерес и способствует лучшему усвоению знаний в области изобразительного искусства.

Цель методической разработки: обобщение и систематизация материала по разработке и внедрению электронных образовательных ресурсов на уроках «Основы изобразительной грамоты и рисование» для улучшения качества знаний у детей младшего школьного возраста.

Педагогические инновации, внедряемые в практику обучения в сфере изобразительного искусства, будут способствовать совершенствованию художественного образования:

– при правильно подобранных электронных образовательных ресурсах на уроках «Основы изобразительной грамоты и рисование» с учетом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста;

– грамотной разработке электронных образовательных ресурсов на уроках «Основы изобразительной грамоты и рисование» для детей младшего школьного возраста;

– внедрении электронных образовательных ресурсов на уроках «Основы изобразительной грамоты и рисование» для детей младшего школьного возраста.

Данная методическая разработка предназначена для преподавателей детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств при организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся.

Основная часть

**Электронные образовательные ресурсы на уроках
«Основы изобразительной грамоты и рисование»**

«Электронный образовательный ресурс» – это электронный образовательный контент, который представлен нормативными, информационными, программными средствами, техническими и методическими материалами, аудио- и видеоматериалами, полнотекстовыми электронными изданиями, иллюстративными материалами, каталогами электронных библиотек.

Электронные образовательные ресурсы можно классифицировать: по

способу применения в образовательном процессе, по целевому уровню и ступени образования, по форме обучения, по типу (табл. 1).

Таблица 1

Классификация электронных образовательных ресурсов	
1. По способу применения в образовательном процессе:	распределенные (порталы, системы дистанционного обучения, электронные библиотеки) – используются в режиме удаленного доступа на основе интернет-технологий
	локальные ресурсы – применяются только в локальной сети образовательного учреждения
	однопользовательские – предназначены для использования на персональных компьютерах
2. По целевому уровню и ступени образования:	общеобразовательные (дошкольное, начальное и среднее общее образование)
	профессиональные (среднее профессиональное, высшее профессиональное и послевузовское профессиональное образование)
3. По форме обучения:	очная форма (домашние, дополнительные задания)
	очно-заочная форма
	заочная форма (теоретический, практический материал)
	экстернат
	самообразование
4. По типу:	учебный материал (задачники, лабораторные работы, практикумы, учебники, учебные пособия, тесты)
	учебно-методический материал (методические указания, учебные программы, учебные планы)
	справочный материал (геоинформационные или картографические системы, базы данных, словари, энциклопедии)
	иллюстративный и демонстрационный материал (иллюстрации, альбомы, карты, атласы)
	нормативный документ (образовательные стандарты, инструкции, акты)
	научный материал (статьи, авторефераты, диссертации)
	программный продукт (полноценные обучающие программы)

Электронные образовательные ресурсы в учреждении дополнительного образования должны соответствовать методическим требованиям, иметь педагогическую целесообразность в применении, учитывать возрастные особенности обучающихся, быть вариативными, ориентированными на профессиональный выбор обучающегося, соответствовать технологическим возможностям учреждения образования.

Таким образом, на уроках «Основы изобразительной грамоты и рисование» могут использоваться различные по способу применения общеобразовательные электронные ресурсы, подходящие для очной формы обучения, преимущественно по типу учебного, иллюстративного и демонстрационного материала.

Особенности подбора электронных образовательных ресурсов с учетом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста

Выбор электронных образовательных ресурсов в детских художественных школах и художественных отделениях детских школ искусств чаще всего упирается в возрастные особенности детей и материально-техническую базу учреждения.

В современной отечественной возрастной психологии под младшим школьным возрастом принято считать период детства с 6–7 до 9–10 лет. Этот период характеризуется социальными изменениями, существующими в современной системе образования, – поступлением ребенка в школу и переходом из начальной в среднюю школу.

В начальной школе происходит развитие всех познавательных процессов. Л. С. Выготский считает, что изменения в восприятии и в памяти являются производными от мышления. Именно мышление становится в центр развития в этот период детства. Д. Б. Эльконин отмечал, что, благодаря переходу мышления на новую, более высокую ступень, происходит перестройка всех остальных психических процессов, память становится мыслящей, а восприятие думающим. Переход процессов мышления на новую ступень и связанная с этим перестройка всех остальных процессов и составляют основное содержание умственного развития в младшем школьном возрасте.

Особенности подбора электронных образовательных ресурсов для детей младшего школьного возраста связаны со спецификой данного периода. Не все ученики первых классов умеют читать, не обладают должной усидчивостью. В данный период желательно применять, помимо практических, иллюстративные, наглядные и игровые методы обучения. К данным методам можно отнести использование таких электронных образовательных ресурсов, как презентации, виртуальные походы по музеям, образовательные онлайн-игры.

Презентация – это универсальный способ предоставления информации. Благодаря презентации можно формировать у детей знания о видах и жанрах изобразительного искусства, о базовых правилах композиции, делать подборки произведений искусства с определенной тематикой. Для детей младшего школьного возраста лучше всего использовать большее количество иллюстраций и минимизировать использование сопроводительного текста.

Виртуальные походы по музеям помогают в расширении кругозора обучающихся, в знакомстве с художниками, различными техниками и жанрами, в которых выполнены полотна.

В период перехода от игровой деятельности в учебную лучше всего подходят игровые методы обучения, они вызывают меньший стресс у ребенка и позволяют добиться наибольшего результата в усвоении знаний. Для создания игровых методов с использованием электронных образовательных ресурсов отлично подходят онлайн-конструкторы для составления игр на поиск общего, исключение лишнего, составление по порядку, для детей постарше: онлайн-викторины, кроссворды. Данные ресурсы могут применяться для получения и закрепления знаний как во время занятий, так и во внеурочное время, что позволяет уделить большее внимание именно практическим занятиям.

Таким образом, при подборе электронных образовательных ресурсов для детей младшего школьного возраста следует учитывать возрастные особенности данного периода. Для лучшего восприятия и усвоения информации следует использовать наглядные и игровые ресурсы.

Практическая часть

Разработка электронных образовательных ресурсов на уроках «Основы изобразительной грамоты и рисование» для детей младшего школьного возраста

Работа с презентациями уже давно укрепились в системе образования и активно используется на уроках в художественных школах и художественных отделениях детских школ искусств, чего не скажешь об игровых электронных образовательных ресурсах.

Сейчас в интернете существует множество онлайн-конструкторов для составления игр, онлайн-викторин, кроссвордов. Одним из таких интернет-ресурсов является сайт “learningApps.org”. Это очень удобный конструктор, который дает возможность рассылки на телефон, что позволяет детям получать новые знания как в урочное, так и во внеурочное время. Удобство конструкторов заключается в том, что преподаватель сам может создать задание на необходимую тему, а не искать готовые варианты.

Один из множества вариантов составления задания – это игра на расставление симметричных и асимметричных предметов. Для создания такого упражнения необходимо зарегистрироваться на сайте, нажать на окно «Новое упражнение» и выбрать из предложенного списка раздел «Классификация» (рис. 1).

Рис. 1. Выбор типа упражнения

При нажатии кнопки открывается конструктор с типом «Классификация», для продолжения работы необходимо нажать кнопку «Создать новое упражнение» (рис. 2).

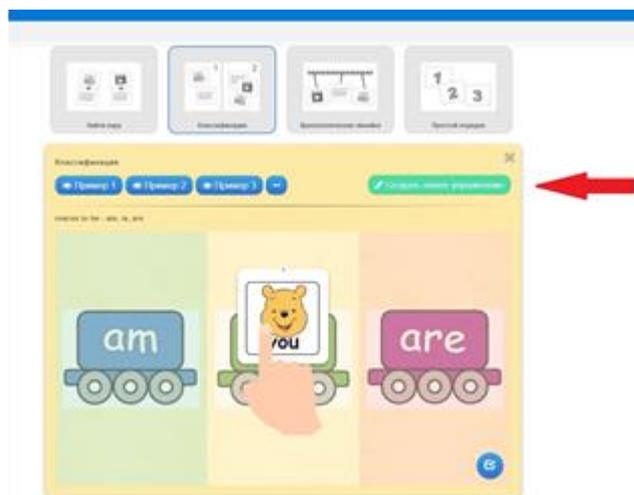

Рис. 2. Создание нового упражнения

Далее необходимо заполнить графы с указанием названия упражнения и кратким описанием задания (рис. 3).

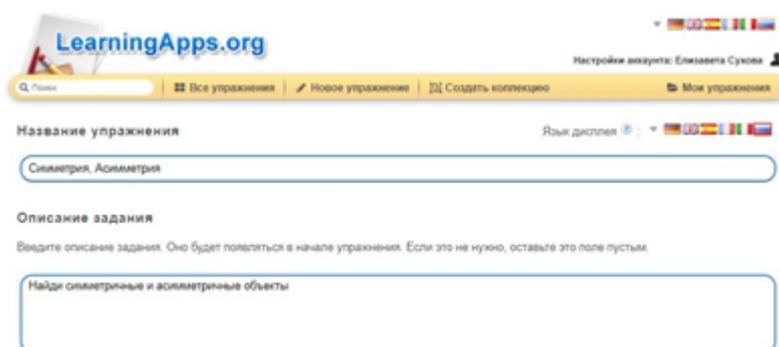

Рис. 3. Название упражнения и описание задания

Следующий этап – ввод данных для задания, при необходимости есть возможность дополнить упражнение изображениями. Изображения можно загружать как с компьютера, так и с интернета, используя ссылки. После заполнения необходимо нажать кнопку «Завершить и показать в предварительном просмотре» (рис. 4).

Рис. 4. Ввод данных для задания, завершение работы над упражнением

После завершения работы над упражнением необходимо проверить его исправность. Если есть ошибки – вносятся коррективы, и упражнение сохраняется при помощи кнопки «Сохранить упражнение» (рис. 5).

Рис. 5. Сохранение упражнения

При сохранении упражнения внизу появятся окна с ссылками, благодаря которым можно сделать рассылку обучающимся (рис. 6). Также среди дополнительных функций можно отметить возможность скрывать упражнение и открывать к нему доступ в необходимое время.

Такие электронные образовательные ресурсы могут использоваться во время урока «Основы изобразительной грамоты и рисование» для формирования и закрепления знаний, в качестве проверочных заданий. Благодаря возможности выполнения упражнений с помощью телефона, можно применять задания не только во время урока, на переменах для смены деятельности, но и в качестве домашнего задания. Большой выбор конструкторов позволяет составлять игры и упражнения по различным темам:

– онлайн-игры на составление пар, например, для изучения вторичных цветов. В игре детям предлагается сопоставить основные (первичные цвета) друг с другом и найти правильный вариант получившегося цвета (вторичного);

– кроссворды на различные темы (виды и жанры изобразительного искусства, картины известных художников, различные техники рисования);

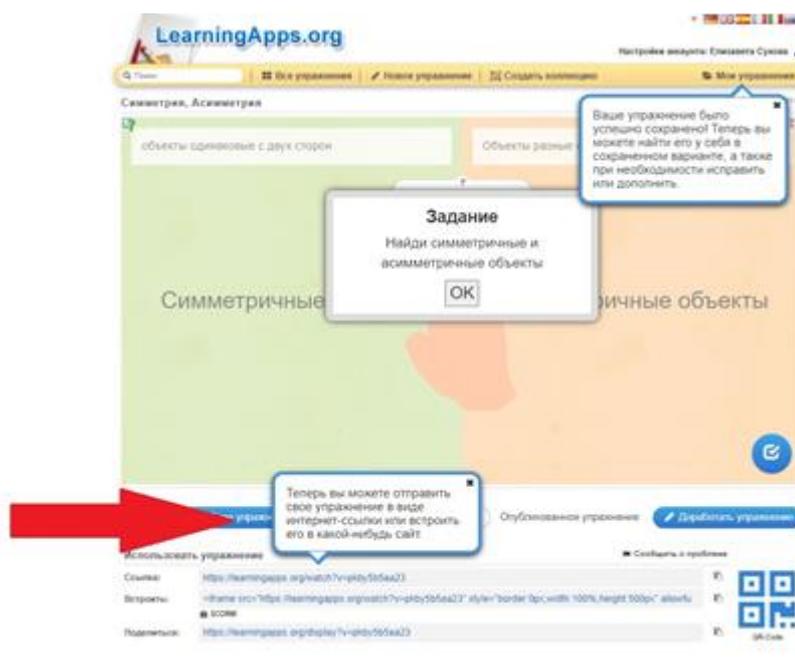

Рис. 6. Ссылка для прохождения упражнения

– игры на расставление по порядку, например, расставление цветов в порядке радуги, расставление по тону от темного к светлому (прил. 1).

Особенности внедрения электронных образовательных ресурсов на уроках «Основы изобразительной грамоты и рисование» для детей младшего школьного возраста

Основной проблемой внедрения электронных образовательных ресурсов в образовательную деятельность детских художественных школ и художественных отделений школ искусств является слабая материально-техническая база учреждения. Не все школы должным уровнем оборудованы для персональной работы за компьютером.

Для проведения уроков по дисциплине «Основы изобразительной грамоты и рисование» с презентациями достаточно компьютера преподавателя и проектора. Для проведения онлайн-экскурсий потребуется подключение к интернету. При необходимости преподаватель может задерживать свое внимание на нужных слайдах в презентациях или на нужных залах или произведениях искусства при онлайн-экскурсиях для более детального рассмотрения, а также по просьбе учеников.

Так как классы в художественных школах и художественных отделениях детских школ искусств в основном оснащены только компьютерами преподавателя и нет персонального рабочего места учащегося, ребенок может использовать свой телефон, что позволяет каждому индивидуально продемонстрировать свои знания и проработать пробелы. В качестве таких упражнений отлично подходят онлайн-игры и упражнения, подготовленные преподавателем.

Для проверки повышения качества знаний по дисциплине «Основы изобразительной грамоты и рисование» у детей младшего школьного возраста, были проведены контрольные уроки по теме «Жанры изобразительного искусства».

Для определения исходного уровня знаний о жанрах изобразительного

искусства у обучающихся был проведен тест (прил. 3). Для распределения детей выведена таблица с критериями для определения исходного уровня знаний (табл. 2).

Таблица 2

Критерии и уровни знаний о жанрах изобразительного искусства у младших школьников

Уровень знаний о жанрах изобразительного искусства	Критерии уровня знаний о жанрах изобразительного искусства
	Знания о жанрах изобразительного искусства
Высокий (4–5)	Полные, системные знания о жанрах изобразительного искусства
Средний (2–3)	Неполные, бессистемные знания о жанрах изобразительного искусства
Низкий (0–1)	Отрывочные знания о жанрах изобразительного искусства

В ходе теста нам удалось выяснить, что дети обладают базовыми знаниями о жанрах изобразительного искусства, но не отличают жанры от видов изобразительного искусства, теряются в классификации (табл. 3).

Таблица 3

Распределение обучающихся в соответствии с уровнем знаний о жанрах изобразительного искусства до введения электронных образовательных ресурсов в процесс обучения

Уровень	Кол-во обучающихся	
	Абс.	%
Высокий	0	0
Средний	6	40
Низкий	9	60

К высокому уровню знаний о жанрах изобразительного искусства были отнесены дети, которые верно ответили на все вопросы теста, и те, у кого возникли незначительные трудности. Высокий уровень знаний о жанрах изобразительного искусства не показал ни один обучающийся (0 %).

К среднему уровню знаний о жанрах изобразительного искусства были отнесены дети, которые испытывали трудности при прохождении теста. Средний уровень знаний о жанрах изобразительного искусства показали 6 человек, что составило 40 % от общего количества обучающихся.

К низкому уровню знаний о жанрах изобразительного искусства были отнесены дети, которые не имеют знаний о жанрах изобразительного искусства. В классе 9 детей показали низкий уровень (60 %).

Для повышения уровня знаний о жанрах изобразительного искусств, на уроках «Основы изобразительной грамоты и рисование» использовались электронные образовательные ресурсы.

Изучение жанров изобразительного искусства началось с презентации, в которой дети ознакомились с классификацией и посмотрели работы известных художников.

Для закрепления знаний дети «прогулялись» по залам Михайловского дворца Государственного Русского музея, где им было предложено называть жанры изобразительного искусства, в которых выполнены полотна.

Завершающим этапом изучения жанров изобразительного искусства стали онлайн-игры на телефоны по распределению полотен в соответствии с их жанрами. В качестве домашнего задания детям было предложено выполнить кроссворд на телефоне или компьютере (прил. 4).

После внедрения электронных образовательных ресурсов можно констатировать, что количество обучающихся с высоким уровнем знаний о жанрах изобразительного искусства увеличилось. Об этом говорит то, что на начало исследования ни один из обучающихся не показал высокий уровень знаний о жанрах изобразительного искусства, а после формирующего эксперимента – 3 обучающихся (20 %). Средний уровень знаний о жанрах изобразительного искусства на начало исследования показали 6 обучающихся (40 %), а после формирующего эксперимента – 9 обучающихся (60 %). Низкий уровень знаний о жанрах изобразительного искусства в начале исследования показали 9 обучающихся (60 %), а после формирующего эксперимента – 3 обучающихся (20 %) (табл. 4).

Таблица 4

Распределение обучающихся в соответствии с уровнем знаний о жанрах изобразительного искусства после введения электронных образовательных ресурсов в процесс обучения

Уровень	Количество обучающихся экспериментального класса			
	до эксперимента		после эксперимента	
	Абс.	%	Абс.	%
Высокий	0	0	3	20
Средний	6	40	9	60
Низкий	9	60	3	20

После внедрения электронных образовательных ресурсов в процесс обучения можно отметить значительный рост уровня знаний о жанрах изобразительного искусства на уроках «Основы изобразительной грамоты и рисование» у младших школьников.

Внедрение электронных образовательных ресурсов на уроках «Основы изобразительной грамоты и рисование» положительно влияет на качество знаний обучающихся. Дети с большим удовольствием и заинтересованностью выполняют упражнения, не боятся допустить ошибку, так как воспринимают задания как игру, что позволяет без стресса объяснить ребенку его пробелы в знаниях.

Заключение

В данной методической разработке перечислены варианты разработки и внедрения электронных образовательных ресурсов на уроках «Основы изобразительной грамоты и рисование» для детей младшего школьного возраста.

Анализ психолого-педагогической и методической литературы показал, что электронные образовательные ресурсы, внедряемые в практику обучения, будут способствовать совершенствованию художественного образования:

- при правильно подобранных электронных образовательных ресурсах на уроках «Основы изобразительной грамоты и рисование» с учетом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста;

- грамотной разработке электронных образовательных ресурсов на уроках «Основы изобразительной грамоты и рисование» для детей младшего школьного возраста;

- внедрении электронных образовательных ресурсов на уроках «Основы изобразительной грамоты и рисование» для детей младшего школьного возраста.

На основе анализа литературы было выявлено, что наиболее подходящими для детей младшего школьного возраста являются такие электронные образовательные ресурсы, как презентации, виртуальные выставки и онлайн-игры, упражнения.

При внедрении электронных образовательных ресурсов на уроках «Основы изобразительной грамоты и рисование» для детей младшего школьного возраста важно учитывать материально-техническую базу учреждения.

Таким образом, мы можем констатировать, что использование электронных образовательных ресурсов на уроках «Основы изобразительной грамоты и рисование» для детей младшего школьного возраста способствует улучшению качества знаний у младших школьников на уроках «Основы изобразительной грамоты и рисование» благодаря заинтересованности обучающихся.

Список литературы

1. Актуальность применения электронных образовательных ресурсов в профессиональном образовании / С. Н. Лапшина, Е. М. Романовская, А. Ю. Вишнякова // EDCRUNCH Ural: новые образовательные технологии в вузе: материалы Международной научно-методической конференции. – Екатеринбург: УрФУ, 2017. – С. 92–97.

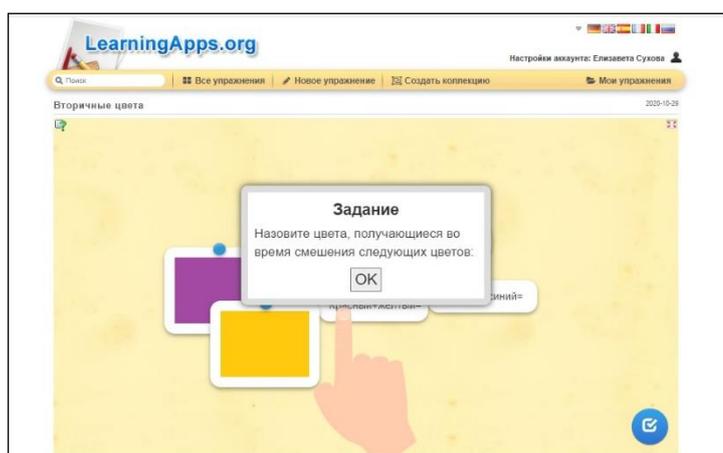
2. Психология детей младшего школьного возраста: учебник и практикум для бакалавров / под общей редакцией А. С. Обухова. – Москва: Издательство Юрайт, 2014. – 583 с.

3. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология: учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – Москва: Издательский центр «Академия», 1998. – 228 с.

Приложения

Приложение 1

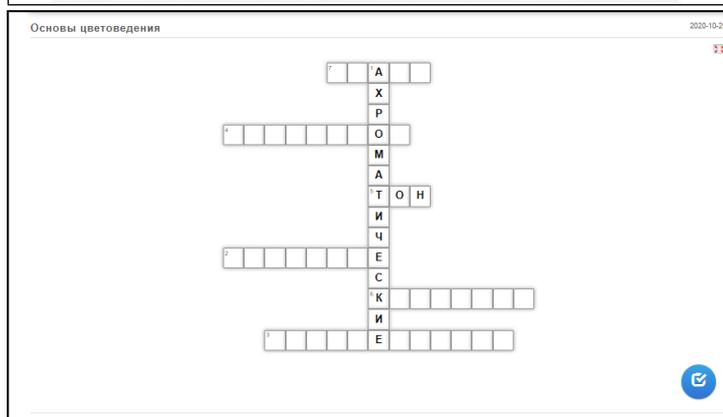
Примеры упражнений, выполненных с помощью онлайн-конструктора

Игра для закрепления знаний о получении вторичных цветов

Ссылка для доступа:

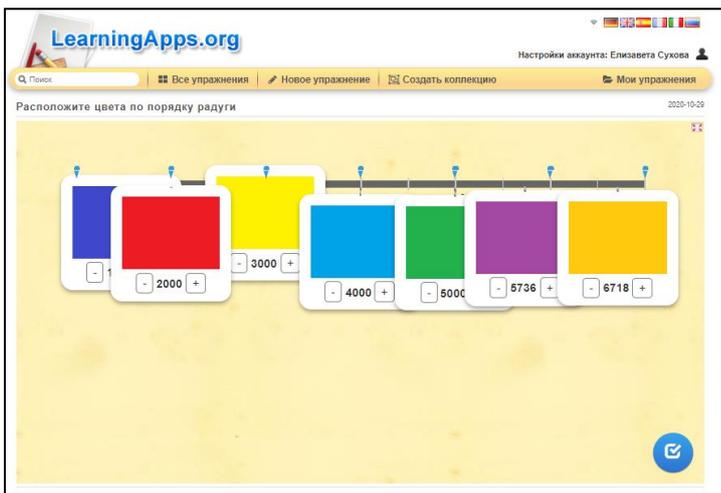
<https://learningapps.org/watch?v=p78irjz2c20>

Кроссворд для закрепления знаний об основах цветоведения

Ссылка для доступа:

<https://learningapps.org/watch?v=p555ozzyj20>

Игра для изучения
порядка цветов радуги

Ссылка для доступа:
[https://learningapps.org/
atch?v=phwz25toa20](https://learningapps.org/watch?v=phwz25toa20)

Тест по дисциплине «Основы изобразительной грамотности и рисование»

Тест по дисциплине «Основы изобразительной грамотности и рисование»
«Жанры изобразительного искусства» для обучающихся 2 класса

1. Определите на какой вопрос отвечает классификация жанров искусства?
 - а. Чем рисую?
 - б. Как рисую?
 - в. Что рисую?

2. Жанр изобразительного искусства, в котором изображается человек, называется...
 - а. портрет
 - б. пейзаж
 - в. натюрморт

3. Жанр изобразительного искусства, в котором изображаются неодушевленные предметы, называется...
 - а. пейзаж
 - б. натюрморт
 - в. анималистический

4. Жанр изобразительного искусства, в котором изображается природа естественная или измененная человеком, называется...
 - а. сказочно-былинный
 - б. пейзаж
 - в. портрет

5. Жанр изобразительного искусства, в котором изображается животное, называется...
 - а. портрет
 - б. религиозно-мифологический
 - в. анималистический

Ответы:

- 1-в
- 2-а
- 3-б
- 4-б
- 5-в

Внедрение электронных образовательных ресурсов на уроках «Основы изобразительной грамоты и рисование». Презентации

Онлайн-
упражнени
я

Ссылка для
доступа:

<https://learn.ingapps.org/watch?v=puys2fbxk20>

Опыт разработки и применения электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на уроках музыкальной информатики в ГОБУДО Иркутская областная ДШИ

Введение

В настоящее время новые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) проникли во все сферы человеческой жизни, в том числе в систему образования. В свете данной проблемы, в ГОБУДО Иркутская областная ДШИ ведется планомерная работа по внедрению ИКТ в образовательный процесс и накоплен интересный педагогический опыт.

Цель данной методической работы заключается в описании педагогического опыта разработки и применения электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на уроках музыкальной информатики в Иркутской областной ДШИ.

Задачи:

- описать образовательную программу «Музыкальная информатика»;
- описать предметный блог «Музыкальная информатика» и привести примеры разработанных нами методических материалов – электронных образовательных ресурсов (ЭОР).

Практическая значимость заключается в том, что данные материалы могут быть использованы в работе преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств.

Основная часть

Описание опыта разработки и применения электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на уроках музыкальной информатики в ГОБУДО Иркутская областная ДШИ

Раздел 1. Образовательная программа «Музыкальная информатика»

Практическая возможность использовать информационные компьютерные технологии в своей педагогической работе у нас появилась в 2012 г., в связи с разработкой в нашей школе образовательной программы «Музыкальная информатика». Создание программы было обусловлено введением данного предмета в вариативную часть ФГТ к дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области музыкального искусства. В 2021 г. в школе была разработана сжатая версия данной программы, рассчитанная на 1 год обучения (прил. 1).

Уроки проходили в специально оборудованном компьютерном классе по модели обучения: 1 ученик – 1 компьютер. Так были созданы все необходимые условия для плодотворного развития идеи использования современных информационных компьютерных технологий в работе преподавателей детской школы искусств.

На уроках музыкальной информатики мы начали использовать элементы электронного обучения. В качестве электронных образовательных ресурсов (ЭОР) выступали игровые компьютерные программы и электронные энциклопедии на CD-дисках:

- «Щелкунчик» (на 1 CD). Разработчик: компания «МедиаХаус».
- «Музыкальный класс» (на 1 CD). Разработчик: ООО «Нью Медиа

Дженерейшн».

– «Энциклопедия музыкальных инструментов» (на 1 CD). Разработчик: компания «Союз».

– «Энциклопедия классической музыки» (на 1 CD). Разработчик: компания «Интерактивный мир».

– «Коиффорд. Угадай мелодию» (на 1 CD). Разработчик: компания «Новый диск».

– «П. И. Чайковский. Жизнь и творчество» (на 1 CD). Разработчик: ООО «Нью Медиа Дженерейшн».

– «П. И. Чайковский» из серии «Музыка и живопись для детей» (на 1 CD). Разработчик: компания «Алиса».

– «М. П. Мусоргский» из серии «Музыка и живопись для детей» (на 1 CD). Разработчик: компания «Алиса».

– «Шедевры музыки» (на 1 CD). Разработчик: компания «Кирилл и Мефодий».

– «Интерактивный курс игры на пианино» (на 1 CD). Разработчик: компания «Акелла».

– «Твинисы. Веселые нотки» (на 1 CD). Разработчик: компания «Новый диск».

– «Фредерик Шопен» (на 1 CD). Разработчик: компания «Союз».

– «Маленький поезд удовольствий Джоаккино Россини» (на 1 CD). Разработчик: компания «Союз».

Перечисленные электронные образовательные ресурсы (ЭОР) обладали необходимым потенциалом для решения многих музыкально-образовательных задач.

В табл. 1 представлены возможности некоторых электронных образовательных ресурсов для решения музыкально-образовательных задач.

Таблица 1

Задачи	Электронные образовательные ресурсы	Разделы в программе
Развитие музыкального слуха	«Щелкунчик»	Найди меня на елке
	«Музыкальный класс»	Музыкальный диктант Музыкальные кубики
	“Soft Mozart”	Все разделы
Изучение теории музыки, сведения из музыкальной литературы	«Музыкальный класс»	Теория музыки
	«Щелкунчик»	Балет «Щелкунчик». История «Щелкунчика». Биография Чайковского
	«Энциклопедия классической музыки»	Статьи. Экскурсии
	“Soft Mozart”	Все разделы
Изучение музыкальных инструментов	«Щелкунчик»	Энциклопедия музыкальных инструментов. Оркестровая яма. Летающие инструменты. «Щелкунчик». «Детский альбом». «Найди меня на елке»
	«Музыкальный класс»	История музыкальных инструментов.

		Компьютерное фортепиано. Киберсинтезатор
	«Энциклопедия музыкальных инструментов»	Все разделы
	«Энциклопедия классической музыки»	Статьи
Изучение буквенного обозначения звуков, аккордов	«Щелкунчик»	Обезьянки-музыканты
	«Музыкальные инструменты» (энциклопедия)	Все разделы
	“Soft Mozart”	Все разделы
Контроль знаний по теории музыки, музыкальной литературе	«Музыкальный класс»	Крестики-нолики
	«Щелкунчик»	Музыкальные викторины

Из всех вышеперечисленных ЭОР необходимо отметить игровую программу «Музыкальный класс», которая, на наш взгляд, является серьезным, интересным и полезным методическим продуктом. Данную программу мы использовали как примерный образец для создания собственных ЭОР.

Наряду с применением электронных образовательных ресурсов на уроках музыкальной информатики перед нами стояла задача медиаобразования школьников – процесса развития личности с помощью средств массовой коммуникации (медиа), с использованием новых информационных технологий, включая интернет. Эволюция взглядов на медиаобразование представлена в статьях психолого-педагогической литературы российских медиапедагогов.

Суть медиаобразовательной работы заключалась в выполнении обучающимися заданий, ориентированных на решение следующих задач:

- формирование умений самостоятельной работы с ЭОР;
- развитие поисково-информационных умений;
- развитие критического мышления;
- формирование умения трансформировать информацию, переводить визуальную информацию в вербальную и наоборот;
- развитие умения понимать задания в различных формулировках и контекстах, вычлнять главное в информационном сообщении.

Приведем примеры медиаобразовательных заданий:

– Ознакомление с различными ЭОР, которые могут быть использованы в музыкально-образовательной деятельности.

– Определение назначения какого-либо ЭОР по цели (обучающее, развивающее, игровое) и по содержанию (электронная энциклопедия, интерактивная музыкальная игра и т. д.).

– Выявление в ЭОР разделов, предназначенных для решения музыкально-образовательных задач, например, развития музыкального слуха, изучения теории музыки, получения сведений из музыкальной литературы, изучения музыкальных инструментов, изучения буквенного обозначения звуков и аккордов, контроля знаний по теории музыки, музыкальной литературе и т. д. (см. табл. 1).

– Ранжирование ЭОР по их потенциальной значимости для музыкально-образовательной деятельности.

– Ознакомление с информацией, заложенной в каком-либо ЭОР, с целью обнаружения возможных неточностей и опечаток.

– Ознакомление и анализ различных ЭОР, представляющих одну тематику,

но выполненных в различных жанрах (например, учебно-развивающая программа «Жизнь и творчество П. И. Чайковского», интерактивная музыкальная игра «Щелкунчик», статья о творчестве П. И. Чайковского из «Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия»).

– Составление краткого описания (написание мини-сочинения по плану) на тему об одном из лучших ЭОР (пройденных на занятиях).

– Подбор информации по изучаемой теме с помощью ЭОР. Изложение полученной информации с изменением ее таким образом, чтобы она стала доступной младшим товарищам.

– Составление тематической подборки информационных материалов из ЭОР по какой-либо теме.

– Просмотр видеосюжета из ЭОР с последующим устным изложением своих впечатлений.

– Прослушивание устной информации с последующим составлением плана мультимедийной презентации (для последующего создания ЭОР в программе “PowerPoint”).

– Выполнение в программе “PowerPoint” мультимедийных презентаций.

В табл. 2 представлены примеры ЭОР, выполненные обучающимися на уроках музыкальной информатики в программе Microsoft PowerPoint.

Таблица 2

Примеры ЭОР, выполненные учениками	Ссылки
«Музыкальный словарик»	https://goo.su/Jq2Gogq
«Головоломки в скрипичном ключе»	https://goo.su/WAAQWBv
«Головоломки в басовом ключе»	https://goo.su/EQwR
«Необыкновенный концерт»	https://goo.su/ThAPsL

Раздел 2. Предметный блог «Музыкальная информатика», примеры методических материалов – электронных образовательных ресурсов (ЭОР)

Для поддержки учебного процесса по данной образовательной программе «Музыкальная информатика» нами был разработан предметный блог, который можно просмотреть по ссылке: <http://att-irk-skh-2012.blogspot.ru/>.

Проведем краткий обзор ключевых разделов данного блога.

На «Главной странице» находится коллекция полезных ссылок, используемых нами в процессе обучения. Здесь же опубликован журнал посещаемости, в котором ребята самостоятельно отмечают в начале каждого урока.

В разделах, адресованных отдельным классам, содержатся материалы к урокам, публикуются работы обучающихся.

В разделе «Интерактивные упражнения» представлены обучающие упражнения, разработанные преподавателем в программе “LearningApps.org”. Данный раздел вызывает особый интерес у младших школьников.

В разделе «Проекты» опубликованы результаты проектной деятельности обучающихся.

В разделе «Урок в блоге» собраны учебно-методические материалы для проведения занятия на тему «Лады народной музыки».

Данный блог непрерывно пополнялся электронными образовательными ресурсами (ЭОР) на протяжении ряда лет.

Важно подчеркнуть, что для разработки ЭОР мы использовали компьютерные программы, которые не требовали фундаментальных технических знаний и были доступны для освоения практически каждому заинтересованному пользователю. Чаще всего мы обращались к облачным Сервисам Google и сервисам Web 2.0.

В табл. 3 приведены примеры ЭОР, разработанные нами для уроков

музыкальной информатики.

Таблица 3

Название ЭОР	Ссылки для доступа
Предметный блог «Музыкальная информатика»	https://goo.su/USo4uF
Мультимедийные презентации	
«Лады народной музыки»	https://goo.su/ZbRCUt
«Кварто-квинтовый круг тоналностей»	https://goo.su/Bw11o
«Развитие музыкального глазомера»	https://goo.su/Jno8W
Дистанционные задания «Анализ нотного текста и запись в нотном редакторе»	https://goo.su/IA3rp
Дистанционные задания «Преобразование нотного текста и работа в нотном редакторе»	https://goo.su/P2fo9Z
Тест «Музыкальные интервалы»	https://goo.su/eNTxwV
«Кварто-квинтовый круг тоналностей», презентация	https://goo.su/0BqGU
«С листа наизусть»	https://goo.su/h9VVQG
«Развитие навыков самостоятельности обучающихся (чтение нот с листа, транспонирование, подбор аккомпанемента)»	https://goo.su/bucRU
Формы опроса	
Журнал «Сегодня на уроке»	https://goo.su/JJkhf9y
Викторина по теме «Лады народной музыки»	https://goo.su/K1Lpbd
Опросник «Мой любимый композитор»	https://goo.su/zZMU9
Интерактивные упражнения	
Игра «Пазл “Угадай-ка”», «Ключевые знаки в тоналностях»	https://learningapps.org/display?v=ud254nca
Кроссворд «Музыкальные термины»	https://learningapps.org/display?v=gvekdkr5
Игра «Названия нот»	https://learningapps.org/display?v=prn0ch5qk23
Игра «Музыкальные термины»	https://learningapps.org/display?v=pdx4wxga23
Игра «Фортепианная клавиатура (названия октав)»	https://learningapps.org/display?v=pe57tzf5a23
Игра «Портреты композиторов»	https://learningapps.org/display?v=p6j4gewea23

Заключение

Наш педагогический опыт показал, что электронные образовательные ресурсы могут быть эффективными инструментами педагогической и музыкально-творческой деятельности. Их использование на уроках музыкальной информатики позволяет реализовать проектное и дистанционное обучение.

Данная педагогическая практика представляется нам интересным опытом, направленным на оптимизацию и интенсификацию учебного процесса в контексте информатизации системы образования. Представленные в статье материалы могут быть использованы в работе преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств.

Список литературы

1. Федоров А. В. Медиаобразование: история, теория и методика. – Ростов: ЦВВР, 2001. – 708 с.
2. Иванова Л. А. Эволюция взглядов на медиаобразование в психолого-

педагогической литературе второй половины XX века // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2012. – № 5 (64). – С. 299-306.

3. Мурашкина Н. А. Анализ научно-публикационной активности педагогов Восточной Сибири в области медиаобразования (начало XXI века). – Текст: электронный / Н. А. Мурашкина, И. В. Григорьева // Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык. – 2014. – № 3. – URL: <https://clck.ru/39GFLD>.

4. Массовое медиаобразование в СССР и России: основные этапы / под редакцией А. В. Федорова. – Москва: МОО «Информация для всех», 2014. – 267 с.

5. Verbitskaya O. M. Media Competence as an Integral Quality of a New Teacher for a New School. – Текст: электронный / O. M. Verbitskaya, L.A. Ivanova // European researcher. – 2011. – № 12 (15). – P. 1652-1655. – URL: http://www.erjournal.ru/journals_n/1324196624.pdf.

Приложения

Приложение 1

Программа учебного предмета «Музыкальная информатика» (один год обучения) для обучающихся музыкального отделения детской школы искусств

Автор-составитель Хитцова Н. Г., преподаватель ГОБУДО Иркутская областная ДШИ, г. Иркутск

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Музыкальная информатика» составлена на основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства по специальностям: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение».

Необходимость создания данной программы обусловлена введением данного предмета в вариативную часть ФГТ к **дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства**, а также отсутствием типовой образовательной программы по предмету для данного срока обучения.

В программе «Музыкальная информатика» учтены межпредметные связи, а также логика учебного процесса образовательного учреждения

Срок реализации программы – 1 год.

Форма проведения аудиторного учебного занятия – мелкогрупповой урок. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия – 40 минут.

Возраст обучающихся: от 7,5 года

Цель программы – приобщение обучающихся к творческому применению достижений компьютерных технологий в области музыкального искусства применительно к задачам музыкального образования.

Задачи программы:

– формирование представлений о сфере практического применения музыкального компьютера как профессионального инструмента музыканта;

– развитие познавательной активности в сфере информационных, в том числе музыкально-компьютерных, технологий;

– обучение основам деятельности (учебной, музыкально-творческой, исследовательской и т. д.) с использованием музыкально-компьютерных технологий.

Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета «Музыкальная информатика» (один год обучения)

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоемкость в часах		Распределение по годам обучения
			2-й класс
			Количество недель аудиторных занятий
			33
			Недельная нагрузка в часах
В.00 УП «Музыкальная информатика»	Аудиторные занятия (в часах)	33	1
	Самостоятельная работа (в часах)	16,5	0,5
	Максимальная учебная нагрузка по предмету	49,5	1,5
	Консультации (часов в год)		

В соответствии с ФГТ, при реализации учебных предметов обязательной и вариативной частей предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. Объем времени в неделю, отводимый на самостоятельную работу обучающихся, определен с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания и параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования.

В программе «Музыкальная информатика» самостоятельная работа обучающихся заключается в работе над проектными заданиями, чтении дополнительной литературы, обмене мнениями на основе полученных впечатлений в предметном блоге и т. д.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам и могут проводиться рассредоточенно или в счет резерва учебного времени. В случае если консультации проводятся рассредоточенно, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающегося и методическую работу преподавателей.

Материально-технические условия реализации учебного предмета «Музыкальная информатика»

Для реализации программы УП необходима учебная аудитория – компьютерный класс (с числом компьютеров – по одному на каждого учащегося) с выходом в сеть Интернет, – оборудованная MIDI-клавиатурами, наушниками (на одного обучающегося по одному комплекту оборудования) и соответствующим программным обеспечением (см. разделы «Рекомендуемое программное обеспечение»). Клавишный синтезатор с функцией автоаккомпанемента (например, Yamaha PSR-S550) Фортепиано.

**Учебно-тематический план
Один год обучения**

Наименование тем	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Тема 1. Введение в предмет	Урок	1,5	0,5	1
Тема 2. Основы работы на компьютере и в Интернете	Урок	6	2	4
Тема 3. Знакомство с технологией разработки мультимедийных презентаций	Урок	6	2	4
Тема 4. Использование мультимедийной презентации в музыкально-творческой деятельности	Урок	10,5	3,5	7
Тема 5. Знакомство с нотным редактором MuseScore	Урок	4,5	1,5	3
Тема 6. Использование нотного редактора MuseScore в музыкально-творческой деятельности	Урок	21	7	14
Итого:		49,5	16,5	33

Содержание учебного предмета

«Информационные технологии в музыкальном искусстве и педагогике – требование нового времени. Интеграция содержания музыкального образования с ресурсами новых информационных технологий является одним из механизмов его модернизации».

«Музыкальная информатика» как учебная дисциплина включена в вариативную часть предметов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства. Как отмечает Д. Л. Скрипкин, «...процесс становления данной музыкальной дисциплины идет сверху вниз от вузов, через музыкальные училища к музыкальным школам».

Содержание учебного предмета «Музыкальная информатика» должно соответствовать целям и задачам, поставленным ФГТ:

– созданию условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;

– овладению детьми духовными и культурными ценностями народов мира;

– выявлению одаренных детей в области соответствующего вида искусства с целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусств.

Учебно-тематический план

Тема 1. Введение в предмет

Основное содержание темы

Беседа: «Зачем музыканту компьютер?»

Техника безопасности.

Планируемые результаты изучения темы

Получение представлений о возможностях компьютера в музыкальном обучении и творчестве.

Получение обучающимися сведений по технике безопасности при работе с компьютером.

Тема 2. Основы работы на компьютере и в Интернете

Основное содержание темы

Знакомство с основными компонентами персонального компьютера и операционной системой.

Начальный поиск информации в Интернете.

Планируемые результаты изучения темы

Получение представлений об основных компонентах персонального компьютера и операционной системы.

Создание персональных папок обучающихся для размещения в них материалов уроков.

Проведение поиска информации в сети Интернет. Знакомство с предметным блогом.

Тема 3. Знакомство с технологией разработки мультимедийных презентаций

Основное содержание темы

Знакомство с технологией создания мультимедийных презентаций.

Разработка мультимедийной презентации «Рабочая тетрадь учащегося»

Планируемые результаты изучения темы

Обсуждение основных возможностей мультимедийных презентаций.

Разработка мультимедийной презентации «Рабочая тетрадь учащегося»

Тема 4. Использование мультимедийной презентации в музыкально-творческой деятельности

Основное содержание темы

Разработка средств музыкально-творческой деятельности обучающихся с помощью программы создания мультимедийной презентации.

Рефлексия проделанной работы.

Планируемые результаты изучения темы

Разработаны мультимедийные презентации (спланированы, созданы и обсуждены).

Примеры презентаций:

- «Музыкальная открытка».
- «Головоломки в басовом и скрипичном ключах».
- «Загадки о музыкальных инструментах».
- «Музыкальный словарь».

- «Необыкновенный концерт».
- «Мой любимый композитор» и т. п.

Разработанные презентации продемонстрированы учебной группе и обсуждены.

Тема 5. Знакомство с нотным редактором MuseScore

Основное содержание темы

- Интерфейс программы MuseScore.
- Палитры инструментов.
- Способ создания и сохранения новой партитуры.
- Способы набора простейшего нотного текста.

Планируемые результаты изучения темы

- Обсуждение основных возможностей нотного редактора MuseScore.
- Создание и сохранение новой партитуры.
- Набор простейшего нотного текста.

Тема 6. Использование нотного редактора MuseScore в музыкально-творческой деятельности

Основное содержание темы и примерные задания

- Запись музыкальных диктантов в нотном редакторе.
- Подбор по слуху простых мелодий с аккомпанементом (игра на фортепиано) и запись в нотном редакторе.
- Транспонирование подобранных мелодий с аккомпанементом (игра на фортепиано) и запись в нотном редакторе.
- Чтение с листа несложных фортепианных пьес (игра на фортепиано), музыкальный анализ и запись в нотном редакторе.

Рефлексия проделанной работы.

Планируемые результаты изучения темы

Развитие музыкального слуха с использованием нотного редактора.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Тема 1. Введение в предмет

Обучающиеся должны знать: о возможностях компьютера в музыкальном обучении и творчестве, о необходимости соблюдения техники безопасности при работе с компьютером.

Обучающиеся должны уметь: соблюдать технику безопасности при работе с компьютером.

Формируемые понятия: техника безопасности.

Тема 2. Основы работы на компьютере и в Интернете

Обучающиеся должны знать: основные сведения об устройстве компьютера и о его архитектуре, раскладку клавиатуры и название клавиш, назначение кнопок мыши.

Обучающиеся должны уметь: самостоятельно включать и выключать ПК. Работать в системе Windows с окнами, файлами и папками.

Формируемые понятия, основные термины, определения: операционная система, «окна», файлы, папки и др.

Тема 3. Знакомство с технологией разработки мультимедийных презентаций

Обучающиеся должны знать: интерфейс изучаемых программ и их функциональные возможности.

Обучающиеся должны уметь: самостоятельно запускать программы, работать в них, сохранять созданные файлы в папке на жестком диске. Работать с файлами, папками.

Формируемые понятия: мультимедийная презентация, меню программы,

буфер обмена и т. д.

Тема 4. Использование мультимедийной презентации в музыкально-творческой деятельности

Обучающиеся должны знать возможности мультимедийных презентаций в музыкально-творческой деятельности.

Обучающиеся должны уметь использовать мультимедийные презентации в своей музыкально-творческой деятельности.

Формируемые понятия: мультимедийная презентация «Музыкально-творческая деятельность».

Тема 5. Знакомство с нотным редактором MuseScore

Обучающиеся должны знать интерфейс изучаемой программы, ее возможности и принципы работы в ней.

Обучающиеся должны уметь: производить набор и редактирование нотных примеров при помощи мыши и миди-клавиатуры, готовить к печати нотный материал, сохранять образцы нотных примеров на жестком диске.

Формируемые понятия: нотный редактор, палитры инструментов, партитура, миди-клавиатура и т. д.

Тема 6. Использование нотного редактора MuseScore в музыкально-творческой деятельности

Обучающиеся должны знать возможности программы MuseScore в музыкально-творческой деятельности.

Обучающиеся должны уметь использовать нотный редактор MuseScore в своей музыкально-творческой деятельности.

Формируемые понятия: музыкально-творческая деятельность.

Формы и методы контроля, система оценок

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Виды контроля по предмету «Музыкальная информатика»: текущий, промежуточный, итоговый.

Текущий контроль организован для оценивания прогресса ученика в достижении образовательных результатов в процессе обучения и проводится с использованием инструментов формирующего оценивания (таблица «Шаги»). Формирующее оценивание – это оценивание прогресса ученика в достижении образовательных результатов в процессе обучения, проводимое совместно учителем и учеником с целью определения текущего состояния обученности школьника, путей его перспективного развития, мотивирования его на дальнейшее обучение.

Основной формой промежуточной и итоговой аттестации по предмету «Музыкальная информатика» является **контрольный урок**.

Контрольные уроки проводятся в конце каждой учебной четверти в счет аудиторного времени, предусмотренного на УП «Музыкальная информатика».

Промежуточная аттестация по предмету «Музыкальная информатика» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- степени теоретической и практической подготовки обучающихся по предмету;
- сформированных у обучающегося умений и навыков на определенном этапе обучения.

График проведения промежуточной и итоговой аттестации: контрольные уроки в каждой учебной четверти: 1, 2, 3, 4.

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Для обучающихся проводятся консультации с целью их подготовки к контрольным урокам и зачетам, по усмотрению образовательного учреждения.

Консультации могут проводиться рассредоточенно или в счет резерва учебного времени образовательного учреждения в объеме, установленном ФГТ.

Критерии оценки

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Музыкальная информатика» должны позволить:

- определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой;
- оценить умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач.

Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Методическое обеспечение учебного процесса

При реализации программы используются технологии обучения, основанные на сотрудничестве и взаимодействии преподавателя и обучающихся между собой, обеспечивается «погружение» учеников в интерактивную образовательную среду.

Концентрический характер методики преподавания позволяет один и тот же учебный материал проходить несколько раз, но с элементами усложнения, расширения и обогащения содержания новыми компонентами.

В методике преподавания необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся. Так, например, количество часов на освоение тех или иных учебных тем может варьироваться, в зависимости от начальных умений обучающихся.

Список литературы

1. Белунцов В. Новейший самоучитель работы на компьютере для музыкантов. – Москва: ДЕСС КОМ, 2001.

2. Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров. – Москва : Народное образование, 2001. – 239 с.

3. Бойцова Е. Г. Педагогические возможности педагогической технологии формирующего оценивания образовательных результатов обучающихся основной школы // Современные исследования социальных проблем. –2015. – №4 (48).

4. Иванова Л. А. Эволюция взглядов на медиаобразование в психолого-педагогической литературе второй половины XX века // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2012. – №5 (64). – С. 299-306.

5. Пинская М. А. Новые формы оценивания. Начальная школа / М.А. Пинская, И.М. Улановская. – Москва : Просвещение, 2014. – 80 с.

6. Резник Ю. А. Графика, звук, видео. Популярный самоучитель. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2003.

7. Свитова Т. В. Педагогические инновации в очном и дистанционном обучении (на примере музыкального образования) / Актуальные проблемы современной науки и образования: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Том VII, ч.1. – 2010. – с. 547–552.

8. Скрипкин Д. Л. История музыкальных изобретений и понятие музыкальная информация. – Текст: электронный // Минская коллекция рефератов : сайт. – URL: https://library.by/portalus/modules/culture/referat_readme.php?subaction=showfull&id=116842634

9. Тараева Г. Р. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике: в 3 книгах: Книга 1: Стратегии и методики. – Москва : Классика-XXI, 2007. – 127 с.

10. Учебное пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; под редакцией Е. С. Полат. – Москва: Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с.

11. Intel® «Обучение для будущего». Введение в информационные и образовательные технологии XXI века: учебное пособие. – Москва: Современные технологии в образовании и культуре, 2010. – 175 с.

12. Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой программе: федеральные государственные требования [утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 года № 163]. – Текст: электронный // Консорциум кодекс: электронный фонд правовой и нормативно-технической информации. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/902335817>.

13. Федоров А. В. Медиаобразование: история, теория и методика. – Ростов: ЦВВР, 2001. – 708 с.

14. Харуто А. В. Музыкальная информатика. Компьютер и звук: учебное пособие по теоретическому курсу для студентов и аспирантов музыкального вуза. – Москва: Московская государственная консерватория, 2000.

Рекомендуемое программное обеспечение

1. MuseScore – свободный многоплатформенный редактор музыкальных партитур с графическим интерфейсом, ссылка: <https://musescore.org/ru>

Рекомендуемые учебные пособия

1. Н. Афонина, Т. Бабанина, С. Белкина «Упражнения по теории музыки».

2. «В музыку с радостью» (для нач. муз. образования), ред. О. Геталова, И. Визная.

3. Дарвина О. «Образы» – упражнения для начинающих.

4. Джон С. Майлз «Азбука игры на фортепиано».

5. Учебник фортепианной игры для начинающих «Музыкальное дерево», ред. Ф. Кларк, Л. Госс, С. Холланд.

6. Сиротина Т. «Подбираем аккомпанемент». Выпуск 1 (1-4 кл. ДМШ).

7. «Школа игры на фортепиано», ред. Николаева А.

Учебно-методическое обеспечение

Для поддержки учебного процесса по данной образовательной программе создан предметный блог «Музыкальная ИНФОРМАТИКА», ссылка: <http://att-irk-skh-2012.blogspot.com/>.

Публикации

1. Лапина О. А., Хитцова Н. Г. Об использовании новых информационных технологий в учебно-воспитательном процессе детского музыкального учреждения // Вестник Иркутского регионального отделения Академии наук высшей школы. – № 1 (2). – Иркутск : Издательство Иркутского Регионального отделения Академии наук высшей школы России, 2003. – С. 226-232.

2. Лапина О. А., Хитцова Н. Г. К вопросу о новых информационных технологиях в музыкальном обучении детей и юношества // Вестник Иркутского регионального отделения Академии наук высшей школы. – № 2 (3). – Иркутск: Издательство Иркутского Регионального отделения Академии наук высшей школы России, 2003. – С. 118-122.

3. Хитцова Н. Г. Компьютер как педагогическое средство в музыкальном обучении и воспитании школьников // Теория и практика гуманизации учебного процесса: Материалы педагогических чтений. – Иркутск: Издательство ГОС ВПО

«Иркут. Гос. ун-т», 2003. – Выпуск 4. – С. 119-126.

4. Хитцова Н. Г. К вопросу о применении новых информационных технологий в начальном музыкальном образовании // Проблемы целостности и непрерывности образования. – Иркутск, 2003. – С. 162–166.

5. Хитцова Н. Г. К вопросу о современных подходах к проблеме медиаобразования // Проблемы целостности и непрерывности образования. – Иркутск, 2004. – С. 205–209.

6. Хитцова Н. Г. К вопросу о современных подходах к проблеме медиаобразования // Проблемы целостности и непрерывности образования: материалы Российской научно-практической конференции. – Иркутск: Издательство Иркут. пед. ун-та, 2004. – С. 205–209.

7. Хитцова Н. Г. Проблема перспектив использования компьютерных технологий в музыкальном образовании: психолого-педагогический аспект // Проблемы модернизации социально-художественного образования на современном этапе : Материалы II межрегиональной научно-практической конференции «За культуру в образовании». – Иркутск, 2004. – С. 95–97.

8. Хитцова Н. Г. Психолого-педагогические аспекты проблемы компьютеризации учебно-воспитательного процесса в разрезе медиаобразования // Вестник Иркутского педуниверситета: сборник научных трудов – Иркутск : Издательство Иркут. пед. ун-та, 2004. – Выпуск 5. – С. 149–154.

9. Хитцова Н. Г. Медиаобразование, интегрированное с предметом «Музыка», как средство становления и развития индивидуальности, формирования информационной культуры младших школьников // XX Мерлинские чтения. – Ч. II. – Пермь : Издательство Перм. гос. пед. ун-та, 2005. – С. 271–273.

10. Хитцова Н. Г. Об опытно-экспериментальной деятельности по проблеме медиаобразования на уроке музыки в начальной школе // Теория и практика гуманизации педагогического процесса: материалы собрания лаборатории гуманной педагогики. – Выпуск 5. – Иркутск, 2005. – С. 123–126.

11. Хитцова Н. Г. Компьютика – новая педагогическая форма музыкального образования // Международная интеграция образовательных программ: сборник трудов III Международной конференции 3-8 октября 2005, Иркутск, Россия. – Иркутск: Издательство БИБММ ИГУ, 2005. – С. 210–213.

12. Хитцова Н. Г. Медиаобразование школьников средствами компьютерных технологий // Вестник Иркутского государственного технического университета. – Иркутск: Издательство Иркут. гос. техн. ун-та, 2006. – № 4. – Т. 2. – С. 186–188.

13. Хитцова Н. Г. К вопросу об использовании цифровых образовательных ресурсов на уроках музыки в начальной школе. Текст: электронный // Письма в Эмиссия.Оффлайн (The Emissia.Offline Letters) : электронный научный журнал. – 2007. – № 7. – С. 1185. – URL: <http://www.emissia.org/offline/2007/1185.htm>.

14. Хитцова Н. Г. Развитие медиаграмотности школьников при использовании цифровых образовательных ресурсов на уроках музыки в начальной школе // Юбилейный год. Кафедра педагогики ИГЛУ: история и современность. – Иркутск: Издательство Иркут. гос. лингв. ун-та, 2008. – С. 168–173.

15. Хитцова Н. Г. Медиаобразование школьников и музыкальные компьютерные технологии // Медиаобразование от теории – к практике: сборник материалов II Всеросс. Науч.-практ. Конф. «Медиаобразование молодежи в информационном обществе», Томск, 21-22 октября 2009. – Томск : ТИИТ, 2009. – С. 378–384.

16. Хитцова Н. Г. К вопросу о роли и месте медиаобразования в системе

образования // Современные тенденции в развитии российского медиаобразования. – 2010.

17. Хитцова Н.Г. К вопросу об уточнении сущности понятий «медиаобразование» и «медиаграмотность» // Инновации в системе высшего образования: материалы I Всероссийской научно-методической конференции. – Челябинск, 2010. – С. 130–132.

18. Хитцова Н. Г. Опыт проектной деятельности в рамках авторской образовательной программы «Музыкальная компьютерика» // Инновации в образовании и лингвистике: материалы Всероссийской Интернет-конференции. – Иркутск: ИГЛУ, 2011. – С. 265–271.

19. Хитцова Н. Г. В методическую копилку педагога музыки: развитие медиаграмотности младших школьников посредством цифровых образовательных ресурсов. Текст: электронный // Международный информационно-аналитический журнал «Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык» (МИАЖ «Crede Experto») : электронный научный журнал. – 2015. – № 1. – URL: <http://ce.if-mstuca.ru/index.php/issue2015-1>.

20. Хитцова Н. Г. Предмет Музыкальная информатика в детской школе искусств (из опыта работы). – Текст : электронный // Образовательный портал «Академия Интеллектуального Развития». – 2018. – URL: <https://intel-academy.ru/publikatsii/2653/>.

21. Хитцова Н. Г. Предметный блог «Музыкальная компьютерика» – новая форма организации учебного процесса в детской школе искусств. Текст: электронный // eLIBRARY.ru : российская научная электронная библиотека ; сборник: Обновление содержания основного общего образования. – Москва, 2018. – С. 200–203. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=5508724>.

22. Хитцова Н. Г. Предметный блог, как форма организации учебного процесса в детской школе искусств. Текст : электронный // Ф М В Д К «Таланты России- Альманах». – 2018. – URL: <http://dk-almanah.ru/list/641>.

23. Хитцова Н. Г. Медиаобразование школьников на уроках «Музыкальной информатики» в детской школе искусств (из опыта работы) // Межрегиональная научно-методическая конференция «Музыкальное и художественное творчество: инновации в педагогике и исполнительстве». – 2019.

**Сборник методических разработок педагогических работников детских
школ искусств по видам искусств Иркутской области**

Методический сборник

Составители: Е. Р. Москова,
Т. В. Пингаева,
С. М. Потапова,
С. А. Пучкова.

Подписано в печать 07.05.2024
Формат 210х148 мм

Отпечатано в ООО «КОПИРАЙТ»
Гарнитура Тип Таймс
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Тираж 100 экз.
Адрес: г. Иркутск, ул. Донская, д. 8, пом. 1
Тел. 8 (3952) 659-649
E-mail: copi-copi@mail.ru