Муниципальное образовательное учреждений дополнительного образования Центр детского творчества

Педагогический опыт

Инновационные подходы в музыкальном воспитании

Руководитель:

Педагог дополнительного образования

Кораблина-Рогова Г. М.

г. Приозерск

2019

Введение

Музыкальное творчество является одним из наиболее продуктивных видов творчества с точки зрения гармонического развития личности. Важнейшим его условием является формирование творческих способностей, мышления и воображения. Значение музыкального творчества в музыкальном развитии детей определяется тем, что это - прямой путь вовлечения их в музыку, активный способ познания закономерностей музыкального языка, эффективный метод формирования комплекса музыкальности.

Самый доступный для детей вид музыкального творчества – импровизация, когда сочинение и исполнение музыки происходит одновременно, а содержанием служит, как правило, непосредственно возникшие эмоциональные состояния и переживания. Музыкальная импровизация – одна из форм продуктивной художественной деятельности, в результате которой появляется новое произведение.

Однако, в отличие от музыкальной импровизации, наиболее сложным видом продуктивной музыкальной деятельности является сочинение музыки. Оно требует, в отличие от импровизации, тщательного отбора и проработки материала, предполагает наличие в опыте определенного фундамента, состоящего из моделей-стереотипов, закрепленных в сознании музыканта посредством обобщения его прошлого опыта.

Идея проекта.

Обучающиеся вокального объединения ведут активную творческую деятельность, выступают на фестивалях, конкурсах различного уровня. Их выступления включают самый разнообразный репертуар: это песни о Родине, о России, песни о войне и о мире, патриотические и лирические песни, песни из детских кинофильмов, песни духовной направленности. Но эти произведения, которые уже написаны поэтом и композитором, и ребята должны лишь донести до слушателя основной их замысел. И вот, предоставляется возможность принять участие в музыкальном фестивале – конкурсе детского и юношеского творчества «Гимн детства», который приурочен к празднованию Международного Дня защиты детей в Ленинградской области, выступить в роли не только исполнителя, но и автора песни, написать свое музыкальное произведение, вложить в него свои мысли и чувства.

Конечно, задача это не простая, но очень увлекательная. Сочинение музыки – довольно сложный творческий процесс, требующий определенных способностей и умений. Поэтому для этого вида деятельности привлекаются наиболее способные, одаренный дети, обладающие хорошим музыкальным слухом, чувством ритма, знающих нотную и музыкальную грамоту, имеющие опыт вокально-исполнительской деятельности.

Проблема. Проблема музыкального развития была всегда актуальной в современной педагогике. Этим вопросам посвящены множество научных трудов. Среди них одним из самых фундаментальных исследований является научный труд Б. М. Теплова «Способности и одаренность». Современные исследования свидетельствуют о том, что развитие музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры нужно начинать как можно раньше.

Существует ряд проблем в области музыкального развития, а именно: слабо развитое ассоциативно-образное мышление, фантазия, творческое воображение при выполнении творческих заданий. Недостаточно развито слуховое восприятие детей, их эмоциональная закрепощенность.

Вместе с тем, работая с музыкально - одаренными детьми, эти проблемы не стоят так остро. Тем не менее, мы не подозреваем, на что способен ребенок, если его затронет действительный интерес к музыке. И, как раз, такой вид музыкальной деятельности, как исполнительство – импровизация – творчество, способно пробудить у детей истинный интерес и потребность к творческому самовыражению.

Из практической деятельности видно, что сочинительство является самым проблематичным звеном в музыкальной деятельности детей, так как есть недостаток в методических разработках и методиках по данному виду деятельности.

В связи с этим, для решения данной проблемы, в настоящем проекте представлен опыт работы с обучающимися на занятиях вокала по обучению основам «композиции», «сочинительства».

Актуальность данной проблемы заключается в применении педагогом приемов специально-организованной деятельности (в рамках индивидуальной работы), стимулирующих музыкально-продуктивную деятельность.

Актуальность проекта обусловлена тенденциями современного образования и направлена на:

* формирование художественных ценностей у детей;
* воспитание патриотизма и интереса к отечественным традициям музыкального искусства и художественной культуры;
* выявление, поддержку и развитие творческих способностей обучающихся, учитывая их индивидуальный творческий потенциал;
* выявление одаренности обучающихся в процессе обучения и развития его личностных и профессиональных качеств.

Инновационность проекта. Данный проект дает возможность отойти от информативных методов обучения, где обучающемуся предоставляется возможность просто получать определенные знания с подачи педагога, но самому стать непосредственным участником образовательного и творческого процесса, «проживать» полученные знания, а значит и понять смысл своей деятельности.

Новизна проекта заключается в осознании творчества как единого комплекса различных равноправных видов музыкальной деятельности: исполнении, восприятии музыки, музыкального творчества (сочинения), постижении основ музыкальной грамоты.

Используются **инновационные педагогические технологии:** личностно-ориентированные (создание условий для проявления познавательной активности обучающихся), личностно-развивающие технологии (частично-поисковая деятельность), технология индивидуально-деятельного подхода (творческая деятельность обучающегося, умение ее корректировать, осуществлять самоконтроль).

Цель проекта - раскрытие творческого потенциала обучающихся через вовлечение в процесс продуктивной творческой деятельности, в результате которой появляется продукт творческой деятельности (музыкальное произведение).

Задачи проекта.

Обучающие:

* Формирование мотивации к продуктивной творческой деятельности.
* Формирование определенных знаний, умений, навыков, необходимых для музыкального сочинительства.

Развивающие:

* Развитие творческого компонента музыкального мышления.
* Развитие ассоциативно-образного мышления.

Воспитательные:

* Формирование личностных и нравственных ценностей.
* Воспитание патриотизма и интереса к отечественным традициям музыкального искусства и художественной культуры.

Принцип организации работы.

Основными принципами работы над проектом являются:

* принцип систематичности и последовательности,
* принцип доступности,
* принцип активности и сознательности,
* принцип ориентированно-личностного подхода,
* принцип увлеченности.

Важно правильно подойти к организации своей работы, разработать план действий, последовательность продвижения к поставленной цели и, главное, понимать, какой результат в итоге необходимо получить. Каждое занятие должно стать звеном в этой цепочке и включать постановку посильной и конкретной задачи, требующей обязательного решения и ориентированного на достижение конкретного результата. Важен индивидуально-личностный подход, а предлагаемые задания должны соответствовать возможностям обучающегося. Все это будет способствовать поддержке интереса у обучающегося и мотивации его на дальнейшее выполнение работы. Конкретное задание, пусть небольшое, но определенное, нацелит работу обучающегося, даст ориентир поисков, стимулирует творческую работу. Поддержка положительного эмоционального восприятия является важнейшим условием для достижения единства воспитательной, познавательной и эстетических задач. Все это может стать залогом успешной работы.

Роль личности педагога на занятиях по композиции достаточно велика. Педагог должен быть интеллигентным, эрудированным, образованным музыкантом, умеющим правильно сориентировать и направить ученика. Педагог должен уметь объяснить структуру музыкальной формы, особенности музыкального языка, средств музыкальной выразительности. Главное, чтобы педагог был творческий человек, сам активно творчески работал. Поэтому авторитет педагога как музыканта и человека может стать важным стимулирующим и стабилизирующим фактором учебы.

Практическая значимость проекта.

В дальнейшем продукт проектной деятельности – песня «Гимн детства» может быть использована в концертной деятельности объединения «Камертон», исполняться на различных торжественных мероприятиях как Центра детского творчества, так и мероприятиях города, района и области.

Проект может быть интересен музыкальным руководителям, так как отражает опыт работы по направлению «сочинение», «композиция» в объединениях музыкальной, вокальной направленности.

Ожидаемые результаты и методика педагогического контроля

Задачи проекта	**Ожидаемые результаты**	**Методика педагогического контроля**
Обучающие: 1.Формирование определенных знаний, умений, навыков, необходимых для музыкального сочинительства. 2.Формирование мотивации к продуктивной творческой деятельности.	Предметные результаты 1.Обучающиеся приобретут практических навыков музыкальной композиции; освоят алгоритм действий при выполнении творческой работы. 2. У обучающихся сформируется заинтересованность в положительном конечном результате их творческой деятельности. УУД: * Обучающиеся закрепят знания по музыкальной грамоте; * овладеют навыком импровизации, подбора по слуху; * разовьют вокально-исполнительские навыки.	Диагностические методы: Наблюдение процесса деятельности, анализ деятельности, диагностика. Участие в конкурсе «Гимн детства». Текущий контроль, диагностические наблюдения.
Развивающие: 1.Развитие творческого компонента музыкального мышления. 2.Развитие ассоциативно-образного мышления.	Метапредметные: Весь комплекс действий, необходимый при сочинении музыкального произведения, будет способствовать не только развитию умственных способностей обучающегося, но и умению управлять своей интеллектуальной деятельностью.	Текущий, промежуточный контроль, наблюдение.
Воспитательные: 1.Формирование личностных и нравственных ценностей. 2.Воспитание патриотизма и интереса к отечественным традициям музыкального искусства и художественной культуры.	Личностные 1.Обучающиеся разовьют такие качества как упорство, настойчивость, внутренняя дисциплинированность, обязательность, трудолюбие. 2.Укрепится чувство любви и гордости к своей Родине, уважения к традициям отечественной культуры.	Беседа, наблюдение, мониторинг. Беседа, наблюдение, мониторинг.

План и сроки выполнения работы.

№	Этапы	Сроки
1.	Подготовительный этап	Февраль
2.	Основной этап.	
2.1	Работа над текстом и мелодией песни	Февраль, март
2.2	Репетиционная работа и запись песни	Март
3.	Заключительный этап	
3.1	Подготовка, представление и участие творческой работы в конкурсе.	Апрель
3.2	Публичное представление музыкального произведения на различном уровне.	Июнь
3.3.	Подведение итогов, анализ проделанной работы, перспективы развития проекта.	Май, июнь

Материально-технические ресурсы

Перечень материалов, приспособлений, оборудования	Количество
Учебный класс, соответствующий требованиям санитарно-гигиенических норм.	1
Фортепиано	1
Стол	1
Посадочные места	В необходимом количестве
Технические средства	
Компьютер	1
Микрофоны	1
Медиа плейер	1
Звукоусилительная и звуковоспроизводящая аппаратура	Комплект
Учебно-методическое обеспечение	
Методическая литература: учебные пособия, нотная литература, положение о конкурсе.	В количестве необходимом для изучения предмета.
Учебно-методический комплекс контроля: диагностические материалы, материалы мониторинга.	В количестве необходимом для выявления уровня освоения.

Методы работы: общепедагогические и инновационные.

В работе над проектом использованы общепедагогические методы, выполняющие обучающую, развивающую, мотивирующую, контрольно-корректирующую функции:

- словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала);

- наглядный (показ музыкального материала);

- практический (выполнение творческой работы, запись нот, вокально-интонационные и творческие упражнения, репетиционные занятия, прослушивание музыкального материала).

Инновационные методы, которые способствуют развитию музыкально-слуховых представлений, творческой фантазии, воображения, исполнительской выразительности, активизируют музыкально-творческую деятельность:

- метод интонационно-стилевого постижения музыки;

- метод моделирования художественно-творческого процесса;

- метод эмоциональной драматургии;

- метод создания «композиции»;

- метод исследования **–** изучение различных источников для получения необходимой информацию;

- метод анализа **–** анализ произведения, средств музыкальной выразительности;

- метод импровизации, метод подбора– подбор рифмы к словам, импровизация мелодии, гармонизация мелодии;

- метод сравнения **–** сравнение различных вариантов сочинения;

- метод слуховых ассоциаций **–** использование образных сопоставлений (ассоциаций), поэтических образов, ассоциирующиеся с чем-то близким, имеющих личный смысл; подбор различных эпитетов для придания смыслу большей выразительности, выражение мыслей через звуки.

Педагогическая целесообразность. Работа над данным проектом дает возможность раскрыть творческую индивидуальность, самобытность, активизирует творческую деятельность, формирует внутреннюю мотивацию к развитию собственного творческого потенциала. Работа над проектом выполняет одновременно обучающую, развивающую и воспитательную функции.

Этапы работы над проектом

1.Подготовительный этап

1.1 Обоснование темы выбранного проекта.

Для участия в конкурсе «Гимн детства» предстоит написать песню. Эта песня должна быть посвящена теме детства и отвечать требованиям, которые предъявляются к конкурсным работам (Положение к Конкурсу), а именно:

* произведение должно быть оригинальным и соответствовать названию и тематике конкурса;
* иметь интересную музыкальную и поэтическую идею;
* музыкальная форма должна соответствовать содержанию произведения.

1.2 Анализ предстоящей деятельности и продумывание варианта выполнения проекта.

Создание музыкального произведения, в частности песни, достаточно сложный процесс и включает в себя множество действий: написание текста, продумывание музыкальной формы, создание мелодии, ее гармонизация. С другой стороны, процесс сочинительства во многом зависит от вдохновения, от творческого порыва. Тем не менее, попытаемся выработать определенную схему, которая поможет реализовать нашу идею достаточно быстро и качественно.

Во-первых, надо понимать, для какой аудитории создается произведение. Во-вторых - каков будет ее общий образный строй, настроение.

В-третьих, понимать, что в итоге мы хотим получить.

План работы:

* Написание текста и мелодии песни
* Фиксация окончательного варианта песни в виде нотного текста
* Репетиционная работа над исполнением песни
* Исполнение готового произведения.

2.Основной этап

Этапы выполнения работы

1. **Информационно-аналитический этап.**
   1. Работа с информационными источниками: подбор и изучение информации.
   2. Прослушивание музыкальных произведений.
   3. Оформление результатов работы с информацией. Историческая справка.
2. **Практическое выполнение работы.**

2.1 Работа над текстом песни.

В процессе работы происходит обдумывание замысла произведения, его композиции, подбор необходимых слов, эпитетов, выражений, словосочетаний, которые в дальнейшем станут основой поэтического текста.

Так как основная тема, которая должна быть отражена в песне – это тема детства, то необходимо продумать, что автор хочет сказать своим произведением. Поэтому в тексте песни необходимо подчеркнуть радостный, жизнеутверждающий характер, передать свое отношение к годам детства, как самому счастливому периоду жизни человека. Следовательно, это будет определять и общее настроение всего произведения. Определившись с тематикой, можно приступить к работе над текстом песни.

Мы живем в Ленинградской области, а этот край славится не только свой историей, но и богатой природой. Красота родного края навеяла первые строки:

Моё яркое, звонкое детство,

Где бегу по траве босиком

И, умывшись хрустальной росою,

Обнимаюсь я с ранней зарёй.

С чем ассоциируется родная земля? Конечно же, это могучие леса, голубые озера:

Сосны, ели стоят - великаны,

Тихо Ладоги шепчет прибой:

Это Родина милая – мама,

Это край мой любимый, родной.

В тексте используются красочные эпитеты, которые передают определенные душевные состояния, например: «хрустальная роса», «обнимаюсь я с ранней зарей», «сосны-великаны», «Родина-милая мая»

Если в первом куплете передается личное отношение к родному краю, то во втором – на первый план выходят те чувства, которые возникают при вспоминании о героическом прошлом нашей страны:

Мы – потомки наших дедов отважных,

Защищавших страну от врагов.

И сейчас в нашем сердце щемяще

Ленинградский звучит метроном.

В припеве песни подчеркивается идея, что именно в детских руках находится будущее всей Земли:

Мы – дети России – Великой страны,

Мы за руки взяться скорее должны,

Чтоб вместе мечтать, и любить, и творить

И нашу планету для всех сохранить.

* 1. **Создание мелодии. Алгоритм действий.**

Мелодия – музыкальная мысль - является главным средством для выражения идеи композитора. При сочинении мелодии необходимо обратить внимание на следующее:

1. *Стиль произведения.* Это песня-гимн. Предназначается для исполнения на торжественных мероприятиях.
2. *Образный строй*. Мелодия должна иметь торжественный, приподнятый, радостный характер.
3. *Определить, какой тип мелодики больше подходит*: песенный или речитативный. Куплет основан на песенном типе мелодики, т. е. распевном, так как он больше подходит по образному строю стихотворного текста. а припев должен быть более четким, собранным, речитативным.
4. *Форма произведения:* куплетная, два куплета с припевом.
5. Следующий этап работы над мелодией – *творческий* и связан с подбором к тексту мелодических интонаций, собственно, создание мелодии.
6. *Гармонизация мелодии.* После того, как мелодия написана, её необходимо гармонизовать, т. е. подобрать аккорды.
7. *Запись нотного текста.* Мелодию необходимо записать в виде нотного текста, подписать аккорды, под мелодической линией подписать стихотворный текст. Первый этап работы над песней завершен.

2.3 Взаимосвязь видов музыкальной деятельности.

Чтобы музыкальное произведение получило жизнь, было воспринято, оно должно быть исполнено, иначе говоря, должно пройти ещё некоторый путь: от автора через исполнителя к слушателю. Таким образом, можно условно выделить 4 важных этапа:

1. На первом этапе развития музыкального произведения у автора складывается вариант замысла, который является продуктом творческой работы.
2. Затем замысел фиксируется в виде нотного текста.
3. На основании фиксированного текста исполняется произведение, создаётся звучащий его вариант.
4. Слушатель в определенных внешних условиях воспринимает исполняемое и формирует своё представление о произведении.

2.4 В**окально-исполнительская работа** над произведением.

Этот этап включает в себя:

* работу над исполнением песни;
* создание музыкально-художественного образа;
* исполнение песни под фонограмму «минус»;
* работа над сценическим образом;
* музыкально-ритмические движения;
* запись песни на студии звукозаписи.

3.Заключительный этап.

1. Подготовка и участие творческой работы в областном конкурсе «Гимн детства».
2. Итоги конкурса: I место в номинации «Готовое музыкальное произведение». По результатам голосования конкурсного жюри песня «Гимн детства» стала победителем конкурса.
3. Торжественное награждение победителей конкурса «Гимн детства».

1 июня 2019 года в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню защиты детей, где состоялась церемония награждения победителей конкурса «Гимн детства» и как песня – победитель, она прозвучала на торжественном открытии областного праздника.

1. Презентация песни.

2019 год проходит под эгидой года детства. Летняя смена в детском оздоровительном лагере «Радуга» Центра детского творчества также была приурочена этому событию. Поэтому на заключительном концерте, посвященному закрытию смены, состоялась премьера песни «Гимн детства» (руководитель хора -Кораблина-Рогова Г. М.).

1. Исполнение песни «Гимн детства» на различных мероприятиях:

районный педагогический совет, День города - торжественное открытие Центра детского творчества.

Подведение итогов, анализ проделанной работы.

Результат работы над проектом стало написание музыкального произведения «Гимн детства», которое стало победителем Областного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Гимн детства», проходивший в рамках мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей в 2019 году. Организаторы конкурса: Уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области, Ленинградское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «[Российский детский фонд](http://lenoblast.bezformata.com/word/rossijskij-detskij-fond/162975/)», при поддержке Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, Комитета по культуре Ленинградской области.

В дальнейшем музыкальное сочинение «Гимн детства» получило возможность исполняться на различных торжественных мероприятиях различного уровня, стало визитной карточкой вокального коллектива «Камертон» Центра детского творчества.

Работа над данным проектом позволила раскрыть творческую индивидуальность, самобытность обучающегося, активизировала творческую деятельность, способствовала формированию внутренней мотивации к развитию собственного творческого потенциала.

Предметные результаты. В результате педагогического контроля было отмечено, что обучающаяся:

- получила практические навыки музыкальной композиции;

- освоила алгоритм действий при выполнении творческой работы.

- систематически проявляла заинтересованность в положительном конечном результате своей творческой деятельности,

- у нее сформировались универсальные учебные действия: знания по музыкальной грамоте, навык импровизации, подбора по слуху, вокально-исполнительские навыки.

Метепредметные результаты. В дальнейшем, весь комплекс действий, необходимый при сочинении музыкального произведения, будет способствовать не только развитию творческого компонента музыкального мышления, но и умению управлять своей интеллектуальной деятельностью.

Личностные результаты. В процессе работы над проектом обучающаяся проявляла такие качества, как упорство, настойчивость, внутреннюю дисциплинированность, что во многом способствовало достижению желаемого результата деятельности.

Перспективы развития педагогического опыта.

Анализ результатов работы над творческим проектом позволил сделать вывод, что подобный вид творческой деятельности действительно способствует раскрытию творческого потенциала обучающихся, создает условия для развития их природных задатков, формирует творческую личность. И в этой связи появляется потребность дальнейшего изучения природы творчества, его психологических предпосылках, творческой одаренности.