

Методические материалы творческой мастерской

**«Наставничество как инструмент
наращивания профессиональных
компетенций преподавателей
ДШИ, ДМШ, ДХШ, образовательных
организаций и учреждений культуры»**

2026 г.

Содержание

<i>Бодрова Е. Г.</i> Молодой специалист и роль наставника в его становлении в Детской школе искусств.....	4
<i>Цвиркун Е. В., Цвиркун Я. С.</i> Тематический проект-концерт «Музыка и песни Победы» к 80-летию Великой Победы.....	10
<i>Данилова Е. А.</i> «Исполнение музыкального произведения с фонограммой как одна из форм мотивации образовательного процесса в классе гитары».....	16
<i>Микрюкова Н. Л.</i> «Педагогические подходы к повышению мотивации в процессе обучения игре на баяне и аккордеоне».....	27
<i>Ехлакова Е. В.</i> Архитектура как вид изобразительного искусства.....	57
<i>Старчикова А. Ю.</i> Способы работы с цветом.....	64
<i>Памеева Е. Ю.</i> «Контрастная гармония на насыщенных цветах».....	77
<i>Арутюнян Д. В.</i> Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы её построения.....	91
<i>Красноперова Л. А.</i> Выразительные средства композиции станковой.....	104
<i>Наговицына М. С.</i> Преподавание темы «пейзаж со стаффажем» на уроках станковой композиции.....	122
<i>Панченко Т. В.</i> Методическая разработка урока на тему: «История театра»	133
<i>Ларионова Е. В.</i> Преемственность образовательных программ в Детской школе искусств п. Балезино на примере театрального отделения.....	140
<i>Волошина Е. Е.</i> Развитие артистичности и эмоциональной выразительности на уроках хореографии.....	145
<i>Порозова М. А.</i> Технология проектного обучения как инновационный метод работы в хореографическом коллективе.....	151
<i>Касимова А. В.</i> Патриотическое воспитание молодого поколения посредством историко-бытового танца для кадетского класса.....	170
<i>Лекомцева О. В.</i> «Подготовка к концертному выступлению фортепианного трио «Классика».....	178

<i>Лекомцева Е. А.</i> Концерт старшего хора ДШИ п. Балезино «Вера» «Дыхание весны».....	180
<i>Князева Е. Р.</i> «Проектная деятельность в школе искусств. Опыт участия в грантовом конкурсе ПФКИ».....	185
<i>Пагина Т. Е.</i> «Работа над звуком как важнейшая из фортепианных технических задач для воплощения музыкально-художественного замысла в произведениях кантиленного характера».....	195

*Бодрова Елена Григорьевна,
преподаватель домры
Пермский край, п. Майский
МАУ ДО «Детская школа искусств г. Краснокамска» (филиал п. Майский)*

**Молодой специалист и роль наставника в его становлении в Детской
школе искусств**
сообщение

В середине XX века «наставничество» рассматривается как форма профессиональной подготовки и нравственного воспитания молодежи. Наставник – лицо авторитетное, с богатым жизненным опытом и отличной профессиональной подготовкой.

Наставничество – отношения, в которых опытный или более профессиональный человек помогает менее опытному или менее сведущему усвоить определенные компетенции.

Работа с молодыми специалистами – одно из приоритетных направлений в деятельности любого образовательного учреждения, в том числе и в Детской школе искусств. Наставничество – одно из наиболее эффективных форм профессиональной адаптации молодых преподавателей, способствующей повышению профессиональной компетентности и закреплению в образовательном учреждении.

Задачи наставника:

- обеспечить наиболее легкую адаптацию молодого специалиста в коллективе;
- дифференцированно и целенаправленно планировать методическую работу на основе выявленных потенциальных возможностей начинающего преподавателя;
- повышать профессиональный уровень преподавателей с учетом их потребностей, затруднений, достижений;

- способствовать планированию карьеры молодых специалистов;
- обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения профессиональными знаниями и навыками;
- приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре образовательной организации.

Адаптацию молодого специалиста можно разделить на 4 составляющие:

1. Социально – психологическая

Социально – психологическая адаптация представляет собой процесс включения специалиста в новый трудовой коллектив. Основными моментами здесь являются: приобретение и закрепление интереса к работе, накопление трудового опыта, налаживание деловых и личностных контактов с коллегами, включение в общественную деятельность, повышение заинтересованности не только в личных достижениях, но и в достижениях организации.

2. Социально – организационная

Социально – организационная адаптация – приспособление к среде, включающее административно – правовые, социально – экономические, управленческие рекреационно – творческие аспекты.

3. Психофизиологическая

Психофизиологическая адаптация – приспособление работника к условиям труда. Во многом зависит от состояния здоровья работника, защитных реакций организма и действующих факторов.

4. Профессиональная

Профессиональная адаптация. Ее целью является овладение молодым специалистом системой профессиональных знаний и навыков и эффективное их применение на практике. Достижение этой цели определяется полным соответствием профессиональной подготовки требованиям работы.

Для того, чтобы адаптация молодого преподавателя в Школе искусств прошла быстро, наставнику необходимо продумать план развития для подопечного: познакомить с планами работы отделений – учебной, методической и внеклассной работы; разобрать учебные программы, по которым будут учиться его ученики, аттестационные мероприятия.

Наставник обязан показать подопечному, как правильно оформлять важные документы: журналы, индивидуальные планы, протоколы родительских собраний, дневники учеников. Внеурочная деятельность с обучающимися, а именно участие в конкурсах, концертах, фестивалях и других мероприятиях также требует поддержки со стороны наставника.

В результате адаптации молодые преподаватели:

- будут знать основные нормативные документы;
- приобретут опыт педагогической деятельности, через организацию наставничества;
- приобретут навыки взаимодействия с коллегами, детьми, родителями;
- получают навыки общения, разрешения конфликтных ситуаций, создание детского коллектива;
- познакомятся и приобщатся к традициям школы.

Этапы работы с молодым специалистом

1 Этап – адаптационный:

- Наставник определяет круг обязанностей и полномочий молодого специалиста, выявляет пробелы в его умениях и навыках, чтобы выработать программу адаптации

2 Этап – основной проектировочный

- Наставник разрабатывает и реализует программу адаптации, осуществляет корректировку профессиональных умений молодого преподавателя, помогает выстроить ему программу самосовершенствования

3 Этап – контрольно – оценочный

- Наставник проверяет уровень профессиональной компетентности молодого преподавателя, определяет степень его готовности к выполнению его функциональных обязанностей

Основная цель в работе наставника – это обеспечение эффективного и быстрого включения молодого специалиста в образовательный процесс, его активного участия в деятельности и развитии учреждения.

Принципы формирования системы наставничества:

- морально – психологический контакт наставника и подшефного;
- доброжелательность и взаимное уважение;
- уважительное отношение к мнению молодого специалиста;
- личный положительный пример;
- добровольность и целеустремленность работы наставника;
- направленность плановой деятельности наставника на воспитание и профессиональное становление молодого специалиста.

Чтобы осуществлять наставническую деятельность, мало быть просто опытным высококвалифицированным преподавателем, со своей сложившейся системой педагогической деятельности, но и необходимо развивать постоянно свой творческий потенциал, находиться в педагогическом поиске, совершенствовать свои методы работы, осуществлять межличностное общение с коллегами (перенимать опыт других и делиться собственными разработками).

Когда преподаватель принимает на себя обязанности наставника, он также открывает и для себя ряд преимуществ:

1. при успешном осуществлении данных функций наставник ощущает свой вклад в систему профессиональной адаптации молодого преподавателя, получает удовлетворение от общения с преподавателем – воспитанником;
2. настоящий наставник всегда стремится к самосовершенствованию;
3. выполнение функций наставника способствует повышению педагогической квалификации, росту доверия к нему в педагогическом коллективе школы;

4. так как наставничество носит субъект – субъективный характер, преподаватели – наставники могут не только делиться своим опытом с молодыми коллегами, но и учиться у них, расширять свой арсенал знаний и умений, осваивать современные технологии обучения, стили профессиональной деятельности;
5. наставничество помогает опытному преподавателю увидеть и наметить новые перспективы в сфере своей педагогической деятельности.

Вывод: необходимо уделять внимание обучению новых преподавателей Детской школы искусств, поступающих на работу. Эта категория не знает специфики работы и не имеет еще навыков работы по существующим в организации стандартам. Поэтому важно ознакомить преподавателя с основными документами, стандартами и положениями, которые лежат в основе профессиональной деятельности. Главное и молодым специалистам, и наставникам быть открытыми для педагогических инноваций.

Список источников:

1. Вагин И.О. Наставничество; Студия АРДИС – Москва, 2014
2. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал / Л.М.Митина. - М., 1994- 216 с.
3. Музыкальное воспитание в современном мире. Материалы IX-ой конференции Международного общества по музыкальному воспитанию (ИСМЕ). - Москва, 1973
4. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика / Я.А. Пономарев. – М., 1976– 295с.
5. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования. От деятельности к личности / С.Д. Смирнов – М., 2001– 480 с.
6. Интернет источники: [umciscult74.ru>wp-content/uploads/2025/06/Сборник...](http://umciscult74.ru/wp-content/uploads/2025/06/Сборник...)
7. [pedacademy.ru>categories/2/articles/691](http://pedacademy.ru/categories/2/articles/691)

*Цвиркун Екатерина Валерьевна,
педагог дополнительного образования, методист*

*Цвиркун Ян Станиславович,
педагог дополнительного образования*

*Удмуртская республика, г. Ижевск
МАОУ «Гимназия №56»*

Тематический проект-концерт «Музыка и песни Победы» к 80-летию Великой Победы

статья

Разработанный тематический проект-концерт направлен на формирование духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания личности и обусловлен развитием семейных ценностей, навыков аккомпанирования на баяне и аккордеоне.

В представленном проекте раскрывается **актуальность, которая** обусловлена, в первую очередь, памятной датой, которую отмечает вся наша страна 9 мая 2025 года – это 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. А также формированием исторической памяти учащихся оркестровой студии и исполнительских навыков в области аккомпанирования.

Обоснованность темы проекта, ее значимость для практики, а также актуальность заключается в следующем. **Нынешнее поколение,** поколение ребят, мало кто слушает и знает песни времен Великой Отечественной войны, тем более исполняет на баяне и аккордеоне, которые в свою очередь внесли огромный духовный вклад для поднятия морального духа народа в годы Великой Отечественной войны.

В годы Великой Отечественной войны музыка играла очень важную роль. Она воодушевляла, вдохновляла и успокаивала бойцов и тех, кто трудился в тылу. Музыка всегда воздействовала на человека. А в годы войны особенно: марши заставляли поддерживать боевой дух, во время привала – песни о доме,

о любимой согревали душу, давали кратковременную передышку напряжению. Как писал Александр Твардовский в своей поэме «Василий Тёркин»: «Кто сказал, что надо бросить песню на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне». Не случайно в годы войны создавалось много песен и стихов. Песни Великой Отечественной Войны поют и сейчас, спустя 80 лет назад. Великая Отечественная война ворвалась без спроса в жизнь каждого человека советской страны.

В годы Великой Отечественной войны деятели искусств сыграли важную роль в поддержке морального духа населения, солдат и офицеров. Их творчество становилось источником вдохновения и надежды в трудные времена.

Многие художники, писатели, композиторы и актеры работали на фронте, участвуя в концертах, постановках и выставках. Эти мероприятия помогали поднимать боевой дух военнослужащих и выражали солидарность с ними. Например, фронтовые бригады артистов путешествовали по линиям фронта, развлекая и поддерживая солдат.

Война вдохновила многих творцов на создание значительных произведений искусства. Писатели, такие как Константин Симонов и Борис Полевой, создавали литературные произведения, отражающие героизм, мужество и трагедию войны. Музыка того времени тоже находила отражение в произведениях, например, в песнях, таких как "Катюша".

После войны деятели искусств продолжали сохранять память о потерях и героизме народа. Их работы помогали формировать отношение к войне в обществе. Кинематограф, живопись и литература стали основными средствами передачи исторического опыта и наследия следующим поколениям.

Таким образом, деятели искусств во время Великой Отечественной войны стали важной частью не только культурной, но и социальной жизни страны, помогая людям пережить трудные времена и сохраняя память о войне.

Основная цель этого проекта: сохранение исторической памяти, через совместное музицирование детей и родителей путём разучивания песен времен Великой Отечественной войны.

Задачи:

1. Создание необходимых условий для проявления и реализации творческих способностей детей;
2. Расширение эмоционально-чувственного восприятия действительности детьми в процессе приобщения к музыкальной деятельности, через ознакомление и игру песен времён ВОВ;
3. Расширение кругозора учащихся путем ознакомления с содержанием песен и истории их создания;
4. Расширение теоретических знаний, путем анализа песен (формы ладо-гармонического строя)
5. Формирование навыков аккомпанирования и его практическое применение;
6. Развитие чувства ансамбля с поющим при аккомпанементе, артистизма и музыкальности;
7. Формирование информационной, коммуникативной компетентности

Этапы проекта:

1. Подбор песенного репертуара времён ВОВ для каждого учащегося в соответствии с их возрастными и специальными способностями.
2. Разучивание с каждым ребёнком аккомпанеента песен.
3. Изучение исторических фактов создания песен.
4. Составление программы концерта.
5. Проведение совместных репетиций с родителями.
6. Проведение концерта.
7. Проведение анализа концерта слушателями (составления анкеты для слушателей до концерта и после концерта) и самоанализа исполнителями.

Сроки реализации проекта:

Начало проекта: конец октября: подбор песен для сопровождения учащихся для концерта.

Конец декабря: распределение репертуара по учащимся

Начало января по конец апреля: изучение учащимся аккомпанемента песен,

Апрель: проведение совместных репетиций детей с родителями.

Окончание проекта: апрель – концерт в оркестровой студии «Музыка и песни времен Великой отечественной войны»

По окончании проекта учащиеся узнают:

1. Песни времён Великой отечественной войны
2. Какую роль играли песни и музыка во времена ВОВ

По окончании проекта учащиеся научатся:

1. Научатся сопровождать
2. Во время сопровождения слушать, поющего, и подстраиваться под него
3. Коммуницировать с товарищами и взрослыми

В проекте принимают участие:

1. Исполнители: учащиеся оркестровой студии с первого по седьмой класс.
2. Слушательская аудитория: учащиеся оркестровой студии и их родители.

Для реализации данного проекта необходимо иметь:

- Малый концертный зал;
- Разнообразные инструменты и стулья (баяны и аккордеоны).

Выбор инструмента по размеру будет индивидуальным для каждого учащегося;

- Компьютер;
- Экран.

Практическая значимость заключается в том, что разработанный проект, а также составленные анкеты, можно использовать в любых детских

учреждениях, занимающихся музыкальной деятельностью. С помощью этого проекта, творческая самореализация ребят, их коммуникация со взрослыми и приобщение к историческому прошлому нашего народа, в частности к песням времен Великой отечественной войны.

Репертуар концерта:

1. «В землянке» – музыка: К. Листов, слова: А. Сурков
2. «Дороги» – музыка: А. Новиков, слова: Л. Ошанин
3. «День победы» – музыка: Д. Тухманов, слова: В. Харитонов
4. «Ехал я из Берлина» – музыка: И. Дунаевский, слова: Л. Ошанин
5. «Тёмная ночь» - музыка Н.Богословского, слова В. Агапова
6. «Катюша» – музыка: М. Блантер, слова: М. Исаковский.
7. «Лизавета» – музыка: Н. Богословский, слова: Е. Долматовский
8. «На солнечной поляночке» – музыка: В. Соловьев-Седой, слова: А.

Фотьянов

9. «Огонек» – Автор музыки не известен, слова: М. Исаковский
10. «По полю танки грохотали» – музыка: Г. Портнов, слова: В. Суслов
11. «Пусть всегда будет солнце» – музыка: А. Островский, слова: Л.

Ошанин

12. «Три танкиста» – музыка: Братья Покрасс, слова: Б. Ласкин
13. «Священная война» – музыка: А. Александров, слова: В. Лебедев-

Кумач

14. «Синий платочек» – музыка: Е. Петербургский, слова: С. Лаудан
15. «Солдатушки, бравы ребятушки» – Русская народная композиция
16. «Смуглянка» – музыка: А. Новиков, слова: Я. Шведов
17. «Журавли» - музыка Я. Френкеля, слова Р. Гамзатова
18. «Моя любимая» - музыка М. Блантера, слова Е. Долматовский

Список источников:

1. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» - Издательство «Музыка», 2002 г.
2. Никитина Л.Д. Советская музыка. История и современность. – М.: Музыка, 1981 - 278 с.
3. М. Шорникова «Музыкальная литература. Русская музыка XX века». - Издательство «Феникс» 2004 г.

*Данилова Елена Анатольевна,
преподаватель отделения народных инструментов
Республика Удмуртия, п. Балезино
МБУ ДО ДШИ п. Балезино*

**«Исполнение музыкального произведения с фонограммой как одна из
форм мотивации образовательного процесса в классе гитары»**

методическое сообщение

Аннотация

В данной разработке уделяется внимание одной из важнейших форм мотивации к образовательному процессу – исполнению музыкального произведения с фонограммой. Основной акцент делается на то, как исполнение с фонограммой положительно влияет на музыкальное образование учащихся. Определены методы и приемы в изучении вопросов исполнения музыкального произведения с фонограммой. Данная форма мотивации является значимой и дает удивительные результаты.

Содержание

1. Введение
2. Актуальность использования программ в процессе обучения
3. Теоретические основы применения фонограмм в образовательном процессе
4. Методические рекомендации по использованию фонограмм
5. Примеры репертуара для занятий с фонограммами
6. Заключение
7. Список литературы

Введение

В последние десятилетия наблюдается значительное изменение в подходах к обучению музыке. Большое количество детей приходят в ДШИ под влиянием родителей. Гитара привлекает своей мобильностью и красотой звучания. Эти и многие другие спектры увеличивают ее популярность. Любая преподаватель в своей практике сталкивается с проблемой мотивации учащихся, а также с проблемой снижения интереса к инструменту, в частности к гитаре. Сложность данной работы заключается в том, что в современном обществе сложилось неправильное отношение к искусству игры на классической гитаре.

Подавляющее большинство считает гитару несерьезным инструментом. Бытует мнение о гитаре, как об инструменте, пригодном только для простейшего аккомпанемента пению. Поэтому большинство детей, приходя в ДШИ, не представляют себе объема требований, предъявляемых к ним в процессе обучения. Ученики сталкиваются с большой нагрузкой по специальности, а также по другим дисциплинам. Добровольное желание играть на гитаре перерастает в обременительную обязанность.

В условиях современного образовательного процесса, где внимание детей и подростков часто отвлекается на множество внешних факторов, важно находить новые подходы, которые могли бы не только удерживать интерес учащихся, но и способствовать их творческому развитию. Чтобы занятия с каждым учеником проходили более продуктивно, я решила использовать новые современные технологии. Идея использования фонограмм в процессе обучения игре на гитаре является актуальной и перспективной.

Многие учащиеся, особенно в начальных и средних классах, испытывают трудности с восприятием классической музыки. Это приводит к снижению интереса к занятиям, к уменьшению числа учащихся, желающих продолжать обучение. Популярная музыка, представленная в виде

фонограмм, может стать отличным инструментом для повышения мотивации. Исполнение известных и любимых мелодий с фонограммой создает более привлекательную и динамичную музыкальную среду, которая может вдохновить учащихся на занятия и развитие своих навыков.

В рамках данной работы я затрону несколько ключевых аспектов, касающихся использования фонограмм в обучении игре на гитаре. Во-первых, будут рассмотрены теоретические основы применения фонограмм в образовательном процессе. Во-вторых, будут разработаны методические рекомендации по использованию фонограмм на занятиях, благодаря которым преподаватели смогут более эффективно использовать эту форму мотивации в своей практике. Работа будет включать примеры репертуара для занятий с фонограммами, что позволит преподавателям разнообразить свои уроки, предложить учащимся более широкий выбор музыкальных произведений, которые они могут исполнять. Это может способствовать созданию более увлекательной и вдохновляющей атмосферы на занятиях.

В заключительной части работы будет рассмотрено влияние фонограмм на различные возрастные группы, а также применение их в зависимости от уровня подготовки учащихся.

Таким образом, я считаю важным рассмотрение темы исполнения музыкального произведения с фонограммой и то, каким образом она влияет на мотивацию гитаристов.

Цель данной работы раскрыть пользу и значимость использования фонограмм в образовательном процессе и повысить мотивацию учащихся к обучению игре на гитаре.

Навыки исполнения музыкального произведения с фонограммой у учащихся могут быть сформированы при условии правильно выбранных методов, форм и приемов работы.

В ходе работы поставила для решения следующие задачи: выявить методические основы применения фонограмм в образовательном процессе.

Актуальность использования фонограмм в процессе обучения

Вопрос о мотивации учащихся в процессе обучения игре на гитаре приобретает особую значимость в современных педагогических подходах. Каждый преподаватель стремится найти оптимальные пути, чтобы заинтересовать и вовлечь своих учеников в изучение музыкального инструмента. Музыкальные произведения с фонограммами предоставляют уникальную возможность для создания продуктивного опыта обучения. Использование фонограмм дает удивительные результаты, интерес учащихся к занятиям значительно возрастает. Исполнение с фонограммой развивают музыкальный вкус, раскрывает творческий потенциал детей и доставляет ученикам истинное удовольствие, приносит огромную пользу, раскрепощает его, снимает зажатость, страх публичных выступлений.

При использовании фонограмм ученики могут чувствовать себя частью полноценных музыкальных ансамблей, что формирует у них ощущение коллективного творчества. Эта форма меняет восприятие процесса обучения, придавая ему новые эмоциональные оттенки.

Фонограммы позволяют ученикам более интересно и разнообразно взаимодействовать с музыкальным материалом. На первых этапах обучения ученики могут легко подстраиваться под сложные ритмы и мелодии, получая при этом удовольствие от процесса и радость от достижения результата. Знакомство с различными стилями и жанрами музыки способствует расширению музыкального кругозора, что положительно влияет на мотивацию учащихся.

Учащиеся сталкиваются с реальными музыкальными задачами. Им нужно не только научиться исполнять свои партии, но и уметь подстраиваться во время игры под другие инструменты. Это развивает такие важные навыки, как слух, ритм, понимание ансамблевого взаимодействия.

Хочу обратить внимание на значимость эмоциональной стороны в процессе игры с фонограммой. Положительные эмоции способствуют

закреплению полученных знаний и навыков. Учащиеся чувствуют себя успешными и талантливыми, что повышает их самооценку и желание продолжать занятия. Успех музыкальной практики имеет глубокое значение в формировании уверенности, что может положительно сказаться на общем развитии учащихся.

Внедрение фонограмм в образовательный процесс требует от преподавателя знаний в различных областях: от музыкальной теории до технологии записи и воспроизведения звука. Важно уделить внимание подбору качественных фонограмм, которые соответствуют уровню подготовки учащихся. Преподаватель должен быть готов к тому, чтобы адаптировать фонограммы под индивидуальные особенности учащихся, предоставляя возможность выбора репертуара, который будет наиболее и интересен для каждого конкретного ученика.

Важно, чтобы выполнение музыкальных произведений с фонограммой не становилось самоцелью, а служило средством достижения более высоких уровней музыкального понимания и мастерства. Преподаватель, используя фонограммы, должен относиться к ним как к активным участникам образовательного процесса, а не просто как к дополнению к урокам.

Таким образом, использование фонограмм в обучении игре на гитаре может быть не только эффективным способом повышения мотивации учащихся, но и открывает много возможностей для создания интересных и разнообразных музыкальных занятий. Изучение методов использования фонограмм в образовательном процессе позволяет увидеть перспективу на разные аспекты обучения. Выстраивание отношений между учениками, преподавателями и фоновыми записями открывает новые горизонты для творчества, служит основой для повышения мотивации и развития внутреннего мира каждого ученика.

Теоретические основы применения фонограмм

Использование фонограмм в процессе обучения игре на гитаре открывает новые горизонты для мотивации учащихся. Хочу обратить внимание на теоретические аспекты применения фонограмм, которые способны обогатить музыкальный образовательный процесс. Понимание структуры фонограмм, принципы их работы и влияние на восприятие музыки позволит более осознанно подходить к разработке учебных методик и использованию фонограмм в классе.

Фонограмма представляет собой запись, которая служит основой для исполнения музыкального произведения. Она может включать как полные инструментальные композиции, так и акустические сопровождения. Слушая фонограммы, учащиеся могут закреплять свои навыки. Хочу отметить, что фонограммы могут выступать средством для самостоятельного изучения и практики, способствуют подспорью в группе и формирует командный дух.

С точки зрения теории музыки фонограмма включает в себя динамику, ритмику, гармонию и мелодию, что позволяет учащимся более глубоко понимать структуру музыкального произведения. Это может стать базой для обсуждения таких элементов, как форма, темп, артикуляция и стиль исполнения. Все эти знания о музыкальной теории могут повлиять на более вдумчивый подход к игре на гитаре.

Фонограммы – мотивационный инструмент. Играя под запись, учащиеся испытывают эмоциональную привязку к музыкальному произведению, которое является для них значимым. Это может быть связано как с личной историей, так и с предпочтениями в жанрах. Фонограммы позволяют учащимся поработать над своим звучанием, следуя за оригиналом, и тем самым, повышать уровень исполнительского мастерства.

Учащиеся могут выступать не только solo, но и в составе ансамблей, разучивая совместные партии и ориентируясь на единое звучание. Это формирует чувство коллектива и делает занятия более динамичными. Групповая работа создает здоровую конкуренцию между участниками, что

стимулирует их в обучении и повышает общую заинтересованность в процессе.

Проблема выбора репертуара для работы с фонограммами также имеет важное значение. Разнообразие жанров и стилей позволяет исполнять не только классику. Многие современные жанры, такие как поп, рок или фолк, могут исполняться с использованием фонограмм. Это позволяет охватить более широкую аудиторию и привлечь тех, кто может не быть заинтересован в традиционной музыке.

Возможности фонограмм могут служить для самоанализа. Запись собственной игры на фоне фонограммы дает слушателям возможность оценить свои достижения и выделить моменты, которые стоит доработать. Такой подход способствует развитию критического мышления у учащихся и помогает им лучше осваивать сложные произведения.

Таким образом, сочетание теоретических основ с практическим применением фонограмм в образовании по гитаре создает уникальную среду для вдохновения и роста. Фонограммы становятся важным связующим звеном между традиционным обучением и современными методиками, что позволяет развивать не только музыкальные навыки, но и формировать целостное восприятие музыки. В результате, применение фонограмм вдохновляет и мотивационно настраивает учащихся на достижение новых высот.

Методические рекомендации по использованию фонограмм

Для достижения наилучшего результата обучения использование фонограмм требует системный подход и грамотная методика их применения в занятиях.

Прежде всего, важно определить типы фонограмм, которые лучше всего подходят для работы с учениками. К ним можно отнести как полные версии композиции, так и минусовые фонограммы, где аккомпанемент уже

записан и учащемуся предстоит сыграть мелодию. Существует возможность использования фонограмм с изменением темпа, что позволяет подстраивать материал под уровень подготовки ученика. Методические рекомендации предполагают индивидуальный подход к каждому ученику. Важно учитывать не только их технические навыки, но и музыкальные предпочтения. Увлеченность учеников повышается, когда им предлагается исполнять знакомые и любимые произведения. Поэтому при составлении репертуара желательно консультироваться с самими учащимися.

Преподавателю нужно обратить внимание на подготовительную работу перед началом занятия с фонограммами. Это включает в себя ознакомление учащихся с фонограммой, изучение самого произведения. Важно обговорить его гармоническое строение, стилистические особенности и необходимые техники исполнения на гитаре. Если учащиеся понимают структуру произведения, они будут лучше справляться с процессом игры.

Одна из задач – научить учащихся чувствовать музыку, ориентироваться в динамике и выразительности исполнения. Фонограммы создают подходящий фон для импровизации самовыражения, что является стимулом для учащихся.

Внедрение фонограмм позволяет организовать различные формы взаимодействия с учениками. Это могут быть как сольные выступления, так и ансамблевые исполнения, где происходит сочетание нескольких инструментов и стилей.

Еще один элемент, который способствует мотивации, это проведение открытых уроков или концертов, где учащиеся могут продемонстрировать свои достижения, исполняя произведения под фонограмму. Такие мероприятия создают атмосферу праздника и повышают уровень самооценки учеников, укрепляя их желание заниматься музыкой.

Использование фонограмм требует должного контроля со стороны преподавателя. Необходимо следить за тем, чтобы использование данного метода не заменяло традиционную технику игры, а дополняло ее. Учащиеся

должны понимать, что фонограмма является лишь помощником на их музыкальном пути.

В заключении, применение фонограмм в обучении игре на гитаре требует творчества, индивидуального подхода со стороны учителя и со стороны ученика. Методические рекомендации строятся на взаимодействии, увлеченности и интересе к музыке, что даст позитивную атмосферу и приведет к успешным результатам в образовательном процессе.

Примеры репертуара для занятий с фонограммами

Подбор репертуара для занятий с фонограммами является важной частью учебного процесса и может значительно обогатить его. При выборе произведений необходимо учитывать интересы и уровень подготовки учащихся, что послужит стимулом для их дальнейшего развития.

Среди подходящих для занятий произведений можно выделить различные жанры и стили. Например, популярные каверы на известные песни создают эмоциональный отклик у учащихся, так как они знакомы с оригиналами и могут сравнивать свои достижения с исполнением профессиональных музыкантов. Мелодии из фильмов и сериалов также востребованы, так как вызывают ностальгические чувства и могут стимулировать интерес к освоению инструментальной версии.

Жанр поп-музыки представляет собой популярные хиты, которые могут быть адаптированы для гитары. Примерами таких произведений служат «Shape of you» Эда Ширана, «Someone like you» Адель, «Feelings» Альберта Морриса. Также существует множество обработок фонограмм на гитаре, которые могут быть использованы как основа для исполнения. Учащиеся могут легко подобрать аккорды, а фонограмма придаст исполнению профессиональный звук и возможность слышать гармонию и ритм.

Также интересны для занятий блюзовые произведения. Большое количество вариантов блюзовых пьес, пьес в стиле «Stride» можно найти в произведениях А. Виницкого, Л. Хухро. Произведения таких музыкантов, как В. В. King или Eric Clapton помогают освоить учащимся блюзовый стиль.

Подходящим репертуаром могут стать еще и классические произведения, адаптированные для игры на гитаре. Например, многие мелодии из произведений А. Вивальди и И. С. Баха можно исполнять с фонограммой оркестра. Это способствует чувству гармонии и погружению в классическую музыку, что важно в формировании общего музыкального кругозора учащихся и воспитывает вкус, интерес к классической музыке.

Таким образом, правильный выбор репертуара, работа с фонограммами и активное вовлечение учащихся в процесс помогают не только развивать технические навыки, но и поднимают уровень мотивации к занятиям. Учащиеся, играющие в ансамбле с фонограммами, успокаиваются, лучше чувствуют себя на сцене и становятся более уверенными. Фонограммы становятся связующим звеном между теорией и практикой, создавая условия для творчества и самовыражения, что очень важно для формирования музыканта.

Заключение

В заключение хочу подвести итоги. Проблема снижения интереса к обучению на гитаре существует и требует комплексного подхода к решению. Классическая музыка, несмотря на свою ценность и значимость, часто воспринимается как нечто устаревшее и скучное и может отталкивать учащихся от занятий. Использование фонограмм становится не просто актуальным, но и необходимым инструментом для создания более привлекательной и вдохновляющей образовательной среды. Фонограммы, представляющие собой записи популярных музыкальных произведений, могут служить стимулом для учащихся, позволяя им не только развивать

свои навыки игры на гитаре, но и получать удовольствие от процесса. Они могут служить эффективным средством мотивации, способствуя более глубокому погружению в музыкальную практику.

На основе полученных данных были разработаны методические рекомендации по использованию фонограмм на занятиях. Эти рекомендации включают в себя советы по выбору репертуара, который должен быть разнообразным и соответствовать интересам учащихся, а также методы внедрения фонограмм в учебный процесс.

Был представлен примерный репертуар, который может быть использован в качестве фонограмм, что позволит преподавателям адаптировать занятия под потребности своих учеников.

Таким образом, использование фонограмм является важным инструментом и средством мотивации учащихся в классе гитары. Успешное их применение может привести к созданию более вдохновляющей образовательной среды, способствующей развитию творческих способностей и музыкального вкуса молодежи.

Список литературы

1. Методическое сообщение "Методика использования фонограмм...//
<https://www.art-talant.org/publikacii/37843-metodicheskoe-soobscheniemetodika-ispolyzovaniya-fonogramm-v-obrazovatelynom-processe>
2. Технология использования музыкальных фонограмм...
<https://infourok.ru/tehnologiya-ispolzovaniya-muzykalnyh-fonogramm-vprocesse-obucheniya-peniyu-detej-starshego-shkolnogo-vozrasta-4136968.html>
3. Статья: «Методика использования фонограмм в образовательном...//
https://brassbook.ru/proect_brassbook
4. Влияние музыки на школьников // <https://school-science.ru/8/8/41835>
5. Изучение музыкальных запросов и интересов подростков //
<http://www.publishing-vak.ru/file/archive-culture-2023-5/a23-molina.pdf>

*Микрюкова Наталья Леонидовна,
преподаватель отделения народных инструментов
Республика Удмуртия, п. Бalezино
МБУ ДО ДШИ п. Бalezино*

**«Педагогические подходы к повышению мотивации в процессе обучения
игре на баяне и аккордеоне»
методическая разработка**

Аннотация

Данная методическая работа посвящена поиску и анализу действенных способов формирования устойчивой учебной мотивации у учащихся, осваивающих игру на баяне и аккордеоне. В центре внимания — необходимость гибкого, лично ориентированного подхода, а также разумное использование актуальных педагогических средств и цифровых технологий, позволяющих поддерживать интерес к занятиям. В работе приводятся примеры практик, которые доказали свою эффективность в развитии музыкально-исполнительских навыков и поддержании положительной динамики в обучении. Материал, представленный в разработке «Педагогические подходы к повышению мотивации в процессе обучения игре на баяне и аккордеоне», обобщает профессиональный опыт автора и учитывает современные тенденции, предлагая преподавателям ДМШ и ДШИ рекомендации для практического применения.

Содержание

Введение

I. Основные принципы педагогики успеха

1.1. Мотивация в образовательном процессе ДШИ: суть и механизмы

1.2. Ценность музыкального образования для развития личности

1.3. Ключевые качества педагога-музыканта

II. Мотивация и ее роль в успешном обучении в ДШИ

2.1. Начальный этап обучения – установка на успех

2.2. Пробуждение творчества — путь к интересу в музыке.

2.3. Роль коллективного музицирования учащихся

2.4. Концерты и конкурсы: мотивация через публичное выступление

2.5. Роль семьи в поддержании учебной мотивации

2.6. Виды и способы применения современных технологий в классе баяна

III. Заключение

IV. Список литературы.

Введение

Сегодня перед детскими музыкальными школами искусств встаёт непростая задача: всё труднее набирать учащихся в классы баяна и аккордеона, а среди уже зачисленных растёт число тех, кто покидает занятия спустя два-три года обучения. Эта тревожная тенденция требует глубокого осмысления и поиска действенных решений.

В настоящее время обозначилась существенная проблема, заключающаяся в снижении уровня мотивации обучающихся к освоению исполнительских навыков игры на баяне и аккордеоне, уменьшении заинтересованности родителей в получении детьми музыкального образования. К числу основных причин, обуславливающих указанную проблематику, относятся:

- сложившееся в обществе отношение к институту интеллектуальной собственности;
- воздействие научно-технического прогресса, средств телевизионной коммуникации и сети интернет на ценностные ориентиры подрастающего поколения;

- характер семейного воспитания, при котором родители, будучи сосредоточены на профессиональной деятельности, зачастую не имеют возможности полноценно участвовать в образовательном процессе и предоставляют ребёнку свободу выбора досуговых практик.

Указанные факторы приводят к тому, что значительная часть обучающихся прекращает занятия в музыкальных школах по истечении 2–3 лет обучения. В связи с этим возникает объективная необходимость в разработке и внедрении инновационных форм и методик преподавания, способствующих повышению мотивации к освоению музыкального инструмента.

Современный преподаватель старается строить занятия так, чтобы они вызывали у учащихся живой интерес, и нередко ему приходится не только обучать, но и убеждать детей в ценности музыкального исполнительства. Несмотря на то что мотивация является обязательным условием успешного обучения в школе искусств, необходимость её целенаправленного формирования сегодня ощущается особенно остро. Ученики испытывают высокую нагрузку в общеобразовательных учреждениях, значительную часть свободного времени занимают гаджеты, а родители, занятые решением повседневных материальных вопросов, порой не могут уделить должное внимание музыкальному развитию детей. В результате занятия инструментом, требующие регулярности и значительных усилий, нередко отходят на второй план и не получают достаточной поддержки со стороны семьи.

В таких условиях перед педагогом встаёт задача формировать у учащихся устойчивую положительную мотивацию: выявлять причины снижения интереса, находить подход к каждому ребёнку и использовать новые, более эффективные методы и формы работы. Всё это позволяет поддерживать интерес к музыке и развивать исполнительские навыки даже в условиях высокой внешней загруженности и отвлекающих факторов.

Проблема снижения мотивации в ДМШ и ДШИ вполне решаема, если преподаватель, ребёнок и родители действуют сообща. Реально помогают новые формы занятий и включение в процесс современных технологий — они привычны для детей и вызывают у них живой интерес. Такой подход не просто соответствует трендам: он действительно активизирует мышление, разжигает интерес и превращает музыкальные занятия в то, чего ребёнок ждёт с нетерпением. Главное — выстроить урок так, чтобы ребёнок получал радость от процесса, был по-настоящему вовлечён и с нетерпением ждал следующей встречи с музыкой и преподавателем.

Цель – повысить мотивацию учащихся к обучению игре на баяне и аккордеоне с учётом современных социокультурных реалий и особенностей восприятия современного поколения детей.

В ходе работы поставила для решения следующие **задачи**:

- выявить ключевые причины снижения мотивации учащихся к обучению игре на баяне и аккордеоне и оценить степень заинтересованности учеников и их родителей в музыкальном образовании;
- разработать и внедрить инновационные методики преподавания (игровые технологии, ансамблевое музицирование, ИКТ, исполнительская практика), способствующие росту интереса к занятиям;
- наладить взаимодействие с родителями и выстроить учебный процесс так, чтобы каждый урок создавал ситуацию успеха и укреплял желание ученика продолжать обучение.

I. Основные принципы педагогики успеха

1.1. Мотивация в образовательном процессе ДШИ: суть и механизмы.

Сегодня общество особенно ценит способность человека ставить перед собой цели, уверенно двигаться к ним, развивать свои способности и осознанно отстаивать свою позицию. Музыкальное образование в этом отношении обладает значительным потенциалом: занятия музыкой

постепенно формируют внутреннюю собранность, умение понимать собственные желания, осознавать причины своих стремлений и проявлять настойчивость в достижении результата. Поэтому связь между музыкальным обучением и мотивацией можно представить, как взаимодействие двух направлений, которые вместе определяют эффективность образовательного процесса.

Чтобы разобраться в этой связи, важно уточнить базовые понятия. Цель — это образ того результата, к которому стремится ученик. Мотив — внутренняя причина его стремления, то, что побуждает идти вперёд. Мотивация представляет собой механизм, который активизирует деятельность и направляет её в нужное русло. В учебной сфере она включает не только цели и мотивы, но и отношение ребёнка к успехам и неудачам, его установки, настойчивость, способность сохранять интерес. Такая система не просто запускает обучение, но и удерживает его, обеспечивая осмысленность и устойчивость: школьник занимается не формально, а с пониманием того, зачем он это делает. Формирование мотивации ребёнка — процесс сложный и многослойный. На него влияют семья, окружение, педагоги школы и учреждений дополнительного образования. Для преподавателя искусств развитие положительной учебной мотивации является одной из важнейших задач. Это особенно заметно в музыкальном обучении, где успех зависит не только от регулярных занятий, но и от внутреннего желания ученика трудиться, проявлять инициативу, творчески подходить к материалу. Когда ребёнок понимает ценность своих усилий и получает удовольствие от процесса, результаты приходят быстрее, приносят удовлетворение и способствуют общему развитию личности.

Музыкальное воспитание формирует у учащихся важные качества: силу воли, умение трудиться самостоятельно, способность взаимодействовать в коллективе, заинтересованность и активность. В музыкальной педагогике эти качества нередко объединяют понятием «сотворчество» — творческое взаимодействие ученика и педагога. Именно к

нему стремится преподаватель, помогая ребёнку проявлять инициативу, развиваться и самовыражаться через исполнительство.

Работа педагога в школе искусств требует продуманного подхода: от манеры общения и выбора интонации до тщательного подбора репертуара, соответствующего возможностям и интересам ребёнка. Всё это создаёт условия для формирования устойчивой мотивации и положительного отношения к занятиям. Создать мотивацию в музыкальном обучении — значит пробудить у ученика искренний интерес: желание самостоятельно разучить произведение, подготовиться к выступлению, глубже понять музыкальный язык. Важно, чтобы радость творчества стала внутренним стимулом, а не желанием выполнить требование взрослого. Только тогда обучение становится действительно результативным и развивающим.

1.2. Ценность музыкального образования для развития личности

Современное музыкальное образование представляет собой своеобразный диалог между традицией и новыми технологиями. Оно опирается на идеи классиков отечественной педагогики — К. Д. Ушинского, Б. В. Асафьева, Д. Б. Кабалевского, — но одновременно существует в цифровой среде, которая формирует иные модели восприятия. Сегодняшние дети с лёгкостью осваивают сложные технические новинки, но привыкли к мгновенной отдаче, а их внимание колеблется между двумя крайностями — сильным интересом и столь же быстрым угасанием. Вовлечь их в мир музыки, чтения или живого общения значительно сложнее, чем удержать в пространстве смартфона. Это не «особенность характера», а естественный результат стремительного технологического прогресса, который заставляет педагогов искать способы соединить вечные культурные ценности с цифровой действительностью. При этом, несмотря на устойчивый интерес к музыкальному образованию в крупных городах, педагоги малых населённых пунктов сталкиваются с проблемой сохранения контингента. Наиболее остро

эта проблема проявляется в обучении игре на редких и сложных инструментах, таких как баян и аккордеон. Семьи всё чаще выбирают виды деятельности, где первоначальные затраты времени и усилий ниже, а результаты проявляются быстрее: спортивные секции, танцевальные направления, вокальные студии. В системе дополнительного музыкального образования успех напрямую зависит от регулярной поддержки со стороны родителей, работоспособности ребёнка и его терпения, что делает обучение более длительным и энергозатратным. Музыка же несёт глубокий воспитательный потенциал. Она является языком чувств и одним из самых действенных инструментов культурного становления личности. Россия традиционно сильна в музыкальном, театральном и художественном наследии, однако далеко не каждая семья могла обеспечить ребёнку полноценное приобщение к музыке. Ушинский ещё в XIX веке отмечал, что воспитание, основанное только на «образовании ума», неизбежно односторонне: человек развивается прежде всего через эмоциональный опыт. Приобщение к культуре — прежде всего к музыке — формирует нравственные ориентиры, развивает мышление, учит сопереживанию и творческому отношению к миру. Многие выдающиеся учёные говорили о том, что во многом обязаны своим внутренним развитием музыкальному воспитанию и духовной культуре.

В 2014 году Д. К. Кирнарская, профессор и проректор Российской академии музыки им. Гнесиных, опубликовала статью «10 причин заниматься музыкой», где подчёркивает: музыкальные занятия создают основу для жизненного успеха ребёнка. Эту мысль разделял и Г. Коган, напоминая, что Энгр и Эйнштейн владели искусством игры на скрипке, а сам Эйнштейн признавался, что многие идеи приходили ему не из научных трудов, а из общения с музыкой и литературой.

Прикладная польза музыкального образования нередко недооценивается. В то время как родители обращают внимание на эмоционально-культурное развитие, интеллектуальный эффект занятий

музыкой остаётся в тени. Между тем даже чтение простого нотного текста требует синхронного анализа ритма, звуковысотности, ключей, фразировки, штрихов и аппликатуры. Для баяниста эти задачи усложняются управлением меха, особенностями строения клавиатур и необходимостью мгновенной координации множества действий. Такая нагрузка формирует уникальные познавательные навыки — гибкость мышления, скорость реакции, многозадачность. Значение музыки для развития мозга подчёркивает Т. В. Черниговская — биолог, психолог и известный специалист в области нейронауки. Она отмечает, что раннее музыкальное обучение служит мощным стимулом для созревания нервных связей, повышает пластичность мозга и способствует его сохранности в зрелом возрасте. Таким образом, музыкальные занятия формируют фундамент, который пригодится ребёнку независимо от его будущей профессии. Ещё в античности Аристотель утверждал, что только активное участие в музыкальной деятельности имеет настоящее воспитательное значение, поскольку человек более всего формируется через тот опыт, в который включён непосредственно. Именно поэтому он считал музыку необходимым элементом образовательной программы.

Однако дети младшего возраста не всегда способны осознать ценность длительного и последовательного обучения, а настоящий результат приходит только благодаря мотивированной работе. Формирование учебной мотивации юного музыканта невозможно без понимания конечной цели — получения качественного образования, которое в будущем станет основой его успехов. Задача взрослых — родителей и педагогов — помочь ребёнку увидеть эту цель и почувствовать её значимость.

1.3. Ключевые качества педагога-музыканта

К. Д. Ушинский подчёркивал, что основа воспитания — это личность самого педагога: именно живая человеческая индивидуальность способна

воздействовать на формирование другого человека. Его мысль о том, что только характер воспитывает характер, не теряет актуальности и сегодня. В музыкальном образовании это проявляется особенно ярко: отношение ребёнка к занятиям и к искусству в целом во многом определяется тем, какой человек стоит перед ним в классе.

Работа педагога — дело непростое и требующее полной отдачи, но в то же время по-настоящему вдохновляющее. Учителя ДМШ и ДШИ выполняют гораздо более масштабную задачу, чем просто обучение игре на инструменте: они помогают ребёнку познавать собственные эмоции, развивать вкус, учиться доброжелательности и культуре общения. Через музыкальные произведения, их анализ и исполнение ученики начинают по-другому воспринимать окружающий мир, обостряют способность замечать красоту и выражать свои переживания. Современный преподаватель должен владеть широким арсеналом методических приёмов, которые способны заинтересовать ученика и поддерживать его желание заниматься. Такие качества, как профессиональная гибкость, эмоциональная отзывчивость, внимательность и умение применять новые технологии обучения, становятся обязательными.

Если раньше педагогическая модель часто строилась на авторитарности, то сегодня на первый план выходит партнёрское взаимодействие. Учителю важно быть наставником, который поддерживает стремление ребёнка к самостоятельности, творческим поискам и смелым пробам. Для этого необходимо профессионально выстраивать доверительное общение, учитывать индивидуальные особенности ученика — его возраст, характер, тип темперамента — и становиться той значимой фигурой, которая помогает юному музыканту уверенно развиваться.

Важнейший аспект педагогической работы — создание комфортной, творческой атмосферы на занятиях. Это предполагает формирование ситуации успеха для укрепления веры ученика в себя, обучение

конструктивному преодолению трудностей, приоритетное внимание к позитивным моментам с последующей коррекцией недочётов.

В педагогической практике доказана эффективность ряда методов, формирующих у ребёнка «ситуацию успеха»:

- **Похвала.** Словесное одобрение и объективная оценка достижений стимулируют самооценку и мотивируют к дальнейшей деятельности.
- **Анонсирование.** Предварительное обсуждение предстоящего задания (например, совместное фантазирование о художественном образе) пробуждает инициативу и создаёт позитивный настрой.
- **«Эврика».** Создание условий, при которых ученик самостоятельно обнаруживает новое знание в процессе выполнения задания, формирует ощущение интеллектуального прорыва.
- **«Эмоциональное поглаживание».** Не скупитесь на комплименты (и не перехваливайте): («Молодец!», «Умница!») укрепляет уверенность ребёнка, не переходя в избыточную похвалу.

Любые методы воздействия нужно применять осторожно, учитывая возраст и индивидуальность ребёнка. Они влияют на текущую учебную мотивацию, на самооценку и черты личности — при длительном применении.

На практике нередко случается так: ученик, не обладающий выдающимися способностями, но сильно мотивированный, учится лучше, чем явно одарённый ровесник. Причина проста — он больше времени и сил вкладывает в учёбу. А вот талантливый, но ленивый и равнодушный к занятиям ребёнок показывает слабые результаты, даже имея все задатки для успеха. Кстати, уровень мотивации — это хороший индикатор не только учебных перспектив, но и общего психического благополучия и зрелости ученика.

Сегодняшний уровень культурной среды — и в обществе, и в школе — нередко оказывается недостаточным, чтобы стать опорой для ребёнка, делающего первые шаги в музыке. Это особенно заметно в отношении баяна

и аккордеона — инструментов с богатой традицией и яркой национальной окраской. Педагогам ДМШ и ДШИ фактически приходится брать на себя миссию популяризации этих инструментов, поддерживать их статус и привлекать к ним внимание. Наглядный показатель проблемы — минимальный набор на отделение баяна: конкурс зачастую отсутствует. Поэтому каждому преподавателю важно выработать собственную эффективную стратегию работы, опираясь на современные подходы, расширяя репертуар за счёт актуальных произведений и используя нестандартные формы занятий, которые способны заинтересовать ребёнка.

Опыт работы и наблюдения за коллегами позволяют выделить несколько ключевых направлений, от которых напрямую зависит формирование устойчивой мотивации к занятиям у учащихся художественных школ:

- продуманная организация учебного процесса;
- тщательная репертуарная политика;
- внимательное отношение к индивидуальным особенностям каждого ученика;
- включение различных форм коллективного музицирования;
- регулярная исполнительская практика — и педагога, и учащихся;
- конструктивный стиль общения;
- использование новых методик и инновационных технологий;
- взаимодействие с родителями как с участниками образовательного процесса.

Музыкальное обучение невозможно без живого диалога «учитель — ученик», без кропотливой работы над техническими деталями, без совместного поиска художественного смысла произведения. Такая работа требует доверительной, спокойной атмосферы, в которой ребенок ощущает поддержку и уважение. Важнейшей частью занятий является именно живое исполнение: эмоциональная отдача, считывание микроинтонаций, жестов, дыхания — всё это создаёт эффект присутствия, недостижимый в

дистанционном формате. Опыт недавнего перехода на удалённое обучение наглядно показал: никакие технологии не способны заменить непосредственное взаимодействие педагога и ученика. Качество музыкального образования напрямую связано с личностью учителя, его умением вдохновлять, быть примером, развиваться самому и вовлекать детей в процесс творческого поиска. Любовь к профессии, стремление к самообразованию, использование современных приёмов и открытость творчеству — это обязательные составляющие работы современного преподавателя.

В процессе обучения в ДШИ одной из приоритетных задач педагогического состава является поддержание устойчивого познавательного интереса обучающихся к музыкальной деятельности и формирование мотивации к самостоятельной музыкальной практике.

Для реализации данной задачи необходимо:

1. Обеспечить качественную презентацию музыкального материала.
2. Демонстрировать исполнительское мастерство на уровне, стимулирующем ученика к самостоятельному повторению и творческому переосмыслению произведений.
3. Установить продуктивный контакт с обучающимся.
4. Активно вовлекать учащегося в творческий процесс.

Мотивационным ресурсом выступает авторитет педагога и стремление обучающегося получить его одобрение.

В педагогической деятельности категорически исключаются:

- методы давления на обучающегося;
- проявления равнодушия к его достижениям.

Профессионализм педагога определяется следующими компетенциями:

- способность к эмпатии и проявлению искренней заинтересованности в успехах ученика;
- терпеливость в процессе обучения;

- владение методами индивидуализации образовательного процесса;
- компетентность в области возрастной психологии.

II. Мотивация и ее роль в успешном обучении в ДШИ

2.1. Начальный этап обучения – установка на успех.

Начальный период обучения музыканта — наиболее ответственный этап, от которого во многом зависит дальнейшее профессиональное развитие исполнителя. Именно в первые месяцы занятий формируется правильная постановка рук и корпуса, вырабатываются базовые технические умения, закрепляются первичные музыкально-слуховые представления. Здесь же складывается характер взаимодействия между педагогом и учеником, что напрямую влияет на эффективность дальнейшей работы. Поэтому первые уроки требуют от преподавателя особенно тщательного методического подхода и продуманной организации материала.

Сегодня образовательные программы ДМШ и ДШИ представлены двумя направлениями — общеразвивающим и предпрофессиональным. Оба варианта открыты для учеников с разным уровнем данных, и педагогам всё чаще приходится работать не с отобранной группой наиболее подготовленных детей, а с теми, кто просто проявил интерес к занятиям. Если раньше конкурс позволял выбирать наиболее способных, то теперь акцент смещён на индивидуальную работу с существующим набором учащихся.

В последние годы заметно увеличилось количество поступающих в музыкальные школы детей младшего возраста — шести–семи лет. Ученики десяти лет в качестве первоклассников встречаются значительно реже. Такая возрастная динамика требует от педагога использования игровых элементов, чередования умственной и физической нагрузки, регулярных коротких разминок, позволяющих снять мышечное напряжение. Хорошо зарекомендовали себя небольшие упражнения для расслабления рук и спины.

Например, в игре «Кактус и ива» ребёнок поочерёдно поднимает руки вверх, сгибает их и полностью расслабляет, затем опускает вниз, добиваясь свободного, естественного положения. Полезны и обычные круговые движения плечами, позволяющие снять напряжение в шее.

Не менее важным аспектом является подбор инструмента, соответствующего возрасту и физическим параметрам ученика. Корректная подгонка ремней и выбор удобной по размеру модели значительно облегчают первые занятия и предотвращают формирование неправильных привычек. Сегодня такие возможности есть практически в каждой школе. Например, в нашем учреждении используются небольшие по размеру инструменты: детский уменьшенный баян и компактный аккордеон модели «Юпитер», отличающиеся хорошим звуком и привлекательным внешним видом, что также играет роль при выборе инструмента ребёнком.

Успешное освоение музыкальной программы во многом определяется тем, насколько устойчивым остаётся интерес ребёнка к занятиям. Именно живая увлечённость становится движущей силой, побуждающей ученика трудиться, а педагог — тот, кто поддерживает и развивает это внутреннее стремление. На первых шагах обучения особенно важно, чтобы уроки были насыщенными, эмоционально тёплыми и разнообразными по содержанию. Чем ярче и динамичнее проходит работа, тем легче вовлечь ребёнка в музыкальную деятельность.

Задача преподавателя — не только дать необходимые практические навыки, но и научить видеть за нотным текстом характер произведения, его настроение, логику построения фразы, средства выразительности. Демонстрация игры на инструменте, объяснение музыкальных понятий на простых и понятных примерах, разбор знакомых песен — всё это делает обучение более осмысленным. Параллельно важно развивать у ученика самостоятельность: поддерживать стремление «сделать самому», стимулировать творческое мышление, пробуждать воображение через предложенные образы, сравнения и ассоциации.

Хороший эффект даёт знакомство ребёнка с различными вариантами исполнения одной и той же пьесы. Сравнивая интерпретации разных музыкантов или наблюдая, как педагог по-разному трактует тот же художественный образ, ученик начинает понимать: музыка не существует в единственно возможном варианте. Такое сравнение развивает вкус, побуждает ребёнка размышлять и формирует индивидуальное отношение к исполнительскому процессу.

Познавательный интерес усиливается, если учебная деятельность выходит за рамки урока. Домашние задания могут быть связаны с совместным просмотром мультфильма, сказки или видеоролика, близкого по настроению к исполняемой музыке, либо с созданием рисунка к изучаемому произведению. Просмотр репродукций картин помогает провести параллели между выразительными средствами музыки и живописи. Подобные задания расширяют ассоциативное мышление и углубляют эмоциональное восприятие.

Первые шаги за инструментом всегда проходят через игровые упражнения. Изначально они выполняются без баяна или аккордеона, затем — переносятся на инструмент. Так, упражнение «Воробей» — лёгкое постукивание вторым и третьим пальцами левой руки — развивает силу и чёткость атаки. Пальчиковая гимнастика для правой руки укрепляет слабые пальцы и помогает добиться свободы движений. Появление инструмента на уроке дети ждут с особым удовольствием, поэтому важно дать им возможность поиграть, предварительно объяснив правила обращения с инструментом и его особенности.

На первых занятиях нередко используется игра «с рук», когда ребёнок учится управлять мехом без опоры на клавиатуру. Уже на этом уровне необходимо вырабатывать чуткое отношение к звуку, следить за качеством разжима и сжима меха, воспитывать культуру звукоизвлечения. Не случайно Ф. Р. Липс подчёркивал: «На баяне нужно петь». Интерес поддерживается также через ритмические игры, работу с шумовыми инструментами,

исполнение простых метроритмических рисунков. Быстрые успехи в освоении начальных навыков укрепляют уверенность ребёнка, делают процесс обучения эмоционально комфортным и усиливают доверие между ним и преподавателем.

Построение урока всегда должно учитывать возраст, уровень развития, индивидуальные особенности ученика. Как подчёркивал педагог Ю. И. Янкевич, задача преподавателя — глубоко изучить ребёнка, выявить сильные стороны и точки роста, понять возможные ограничения. Важно раскрывать природные способности ученика, одновременно укрепляя те навыки, которые пока развиты недостаточно. На практике такой подход требует учёта психологических особенностей ребёнка. В частности, важно гибко выстраивать коммуникацию, подбирать тон общения (для одного ученика — более строгий и требовательный, для другого — смягчённый), регулировать темп речи (кому-то нужен динамичный темп подачи информации, кому-то — замедленный). Эффективность выбранной педагогической тактики можно оценить по тому, насколько успешно ребёнок воспринимает замечания преподавателя.

Сегодня задача заинтересовать ребёнка музыкой стала особенно сложной. Этот вид искусства требует терпения и систематической работы, прежде чем появятся заметные результаты. Опыт показывает, что ключевым условием успеха является взаимодействие педагога и ученика. Среди основных факторов, влияющих на эффективность урока, можно выделить:

- поддержание динамичного темпа занятия;
- позитивное и доброжелательное отношение преподавателя;
- эмоциональную отзывчивость ребёнка;
- искреннюю заинтересованность ученика в занятиях.

В этом процессе нет мелочей: имеет значение и внешний вид и личностные качества преподавателя, умение доходчиво объяснять новый материал, способность пробудить любовь к инструменту — баяну или аккордеону — увлечь его звучанием и показать музыкальные возможности, а

также мастерство передачи собственного опыта. Именно совокупность этих элементов создаёт атмосферу, в которой ребёнок с удовольствием включается в музыкальную деятельность.

Каждый урок следует тщательно планировать: продумывать его структуру, последовательность действий, начало и завершение. Педагог должен быть готов подробно объяснять и отвечать на вопросы ученика, а также периодически вводить новые технические приёмы и современные методические подходы. Свежие и нестандартные элементы обучения стимулируют интерес, активизируют внимание и вовлекают ребёнка в процесс.

В своей практике я учитываю четыре типа темперамента, описанных ещё античными учёными — Гиппократом и Галеном: сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик.

- Холерик отличается быстрым, порывистым поведением, импульсивностью и эмоциональными вспышками, но при этом способен к высокой работоспособности.
- Флегматик медлителен, устойчив и последователен, редко проявляет эмоции и с трудом переключается между видами деятельности.
- Сангвиник живой, подвижный, легко переносит неудачи и проявляет яркую мимику; его работа наиболее продуктивна при интересе к делу.
- Меланхолик сдержан, впечатлителен и склонен к переживаниям даже из-за малозначительных событий, отличается чувствительностью и застенчивостью.

Каждый ученик уникален, поэтому подход к вовлечению в музыкальный процесс должен быть индивидуальным. Одним достаточно наблюдать за выразительным исполнением педагога, чтобы захотеть повторить. Другим необходимо детально разбирать гармоническую и тональную структуру произведения. Восприятие художественного образа также различается: кто-то внимательно следит за демонстрацией педагога, а кто-то предпочитает самостоятельно фантазировать и воплощать

собственные идеи. Для некоторых учеников особенно важен живой диалог с преподавателем. Практическая работа тоже требует гибкого подхода: кто-то сразу пробует, ошибается и достигает результата через настойчивость, а кто-то сначала наблюдает, впитывает информацию и раскрывается позже. Соответственно, требования к уровню исполнения должны быть индивидуальны.

Профессионализм педагога проявляется в том, чтобы увидеть личные особенности каждого ученика, не ограничиваться обучением технике, а развивать самостоятельное мышление, поддерживать доверие, вдохновлять к действию и мотивировать без давления, создавая интерес и желание достигать результата.

В практике каждого педагога встречаются дети с гиперактивностью. Исследователи указывают на несколько основных причин такого поведения: наследственность, особенности темперамента и недостатки внутрисемейного воспитания. Таким образом, синдром гиперактивности формируется под воздействием комплекса нейрофизиологических и социальных факторов. Такие дети часто пребывают в состоянии внутреннего напряжения, отличаются повышенной возбудимостью и сравнительно ограниченным спектром эмоциональных переживаний. Тем не менее, обучение в детской музыкальной школе (ДМШ) или детской школе искусств (ДШИ) оказывается для них особенно ценным, хотя и предъявляет повышенные требования к профессионализму педагога. Музыкальное обучение даёт ощутимый развивающий эффект, тренирует внимательность и наблюдательность, формирует чувство ритма, темпа и времени, стимулирует мыслительные процессы, развивает все виды памяти, воспитывает волевые качества, выдержку и навыки самоконтроля, совершенствует общую и артикуляционную моторику, улучшает координацию движений рук и пальцев, расширяет общий кругозор. Таким образом, занятия музыкой становятся для гиперактивных детей не просто уроками исполнительского мастерства, а комплексной системой развития, помогающей гармонизировать

эмоциональное состояние, научиться управлять своим поведением и раскрыть творческий потенциал.

Преподавателю важно целенаправленно развивать у каждого ученика внимание — фундамент любой интеллектуальной деятельности. Обучение игре на музыкальном инструменте далеко не всегда протекает легко и захватывающе, поэтому педагог должен грамотно управлять вниманием учащегося, направляя его в нужное русло. Со временем это умение перерастает в ценное личностное качество, становясь устойчивой чертой характера.

2.2. Пробуждение творчества — путь к интересу в музыке.

Развитие творческих способностей является одной из ключевых задач музыкального образования в детских школах искусств. В процессе обучения учащиеся должны осваивать навыки самостоятельного анализа нотного текста и свободного музицирования. Современная методика строится на стимулировании творческой инициативы, формировании самостоятельности и развитии креативного мышления.

Согласно философскому словарю, «творчество» — это деятельность человека, преобразующая природный и социальный мир в соответствии с его целями и потребностями, опираясь на объективные законы реальной действительности. В педагогическом контексте под творчеством понимают деятельность, которая порождает нечто новое, ранее не существовавшее. Опираясь на собственный опыт и наблюдения за работой таких педагогов-музыкантов, как Ю. Акимова, Р. Бажилин, А. Доренский, Б. Самойленко и В. Семенов, можно отметить, что начальный этап обучения особенно связан с формированием творческой заинтересованности у учеников. Уже на первых занятиях стоит стремиться выявить и развивать их творческий потенциал.

Главным источником учебной мотивации и творческого начала является осознание учеником собственной активной роли в процессе обучения. Чем сильнее его вовлечённость, тем выше результативность

занятий. Для этого важно предоставлять ребёнку определённую свободу выбора и возможности для проявления инициативы. Например, учащемуся можно предложить самостоятельно выбрать репертуар из подготовленного списка, участвовать в обсуждении художественного образа произведений, разрабатывать собственную аппликутуру (в средних и старших классах) или придумывать мелодии. Чем больше ребёнок имеет возможности проявлять самостоятельность и творческую активность, тем лучше раскрываются его способности. Педагог при этом должен поддерживать веру ученика в собственные силы, учитывая индивидуальный уровень успеха каждого, что требует персонализированного подхода к обучению.

Активно и творчески учащиеся проявляют себя на занятиях в ансамбле. Общие цели и взаимная ответственность выступают для них важными мотиваторами. В целях активизации ребёнка рекомендуется организовывать исполнение одного произведения несколькими учениками — это позволяет развить у него способность конкурировать.

В целях развития музыкального слуха и творческого мышления целесообразно включать в образовательный процесс посещение разнообразных концертных мероприятий: от школьных и городских до профессиональных выступлений. Стремясь повторить увиденное и услышанное, ребёнок быстрее усваивает лучшие приёмы, начинает интересоваться способами реализации художественных замыслов и существенно расширяет свой культурный кругозор.

Для эффективного развития творческих способностей, учащихся преподавателю важно постоянно внедрять новые методы работы на уроках. В образовательный процесс полезно включать чтение с листа, повторение уже освоенного репертуара, упражнения, направленные на развитие музыкальной и мышечной памяти. Одарённые дети могут осваивать базовые приёмы импровизации, что способствует их художественному росту и повышает исполнительское мастерство.

Импровизационная деятельность помогает развивать артистизм, навыки анализа нотного текста, укрепляет владение инструментом и углубляет понимание музыкальной структуры и композиторского замысла. Кроме того, она формирует творческий подход к интерпретации произведений и стимулирует вдумчивое выполнение домашних заданий. Учащиеся учатся рационально использовать средства музыкальной выразительности, проявляют интерес к публичным выступлениям и взаимодействию со слушателями.

Следующий этап развития — участие в конкурсах и концертах. Это даёт возможность оценить собственные достижения, закрепить результаты регулярной работы в классе и дома, а также укрепить партнёрство между педагогом и учеником. Важной практикой является своевременная и корректная похвала преподавателя, которая мотивирует ребёнка активно трудиться, стремиться к новым успехам и преодолевать трудности в учебной деятельности.

Творческие способности опираются на развитое восприятие, воображение и нестандартное мышление. Это ключ к успеху, к которому вместе идут педагог и ученик. В эпоху роботизации особенно ценятся креативные специалисты — и именно музыка воспитывает такие качества. Как отмечал Баренбойм, истинная педагогика — это всегда личное творчество, которое делает обучение увлекательным для детей.

2.3. Роль коллективного музицирования учащихся.

С самого начала обучения важно включать в практику ансамблевую игру. Опыт педагогов подтверждает: совместные выступления (и «педагог – ученик», и «ученик – ученик») усиливают интерес к занятиям и развивают осознанное отношение ребёнка к музыке. На ансамблевых уроках ученики проявляют активность и творческий подход.

В нашей школе помимо малых ансамблей (дуэты, трио, квартеты) действует оркестр баянистов и аккордеонистов. Основной состав — однородные инструменты, но мы экспериментировали с шумовыми инструментами и синтезатором. Такое музицирование сплачивает детей, повышает ответственность и интерес к освоению партий, что укрепляет мотивацию и способствует успехам в ДШИ.

2.4. Концерты и конкурсы: мотивация через публичное выступление.

Для повышения мотивации учащихся целесообразно задействовать их в концертной деятельности. Когда ученик выходит на сцену, он не просто играет музыку: он учится быть уверенным, преодолевать волнение, точно передавать замысел композитора и чувствовать отклик зала. Начинать выступать можно уже на первых годах обучения. Сцена ДШИ, школа, детский сад, городской праздник или даже родительское собрание — любая площадка станет шагом к уверенности и мастерству. Такие выступления заряжают интересом к занятиям, показывают реальный прогресс, помогают найти свои сильные стороны и увидеть, над чем работать, открывают талантливых учеников, дают родителям возможность по-настоящему увидеть достижения ребёнка. Чем раньше ученик начнёт выступать, тем прочнее закрепится его любовь к музыке и уверенность в своих силах.

Следующая ступень профессионального роста ученика – это участие в конкурсах. В отличие от концертов, конкурс — это соревнование, где нужно ярко и выразительно исполнить произведение, чтобы запомниться жюри и слушателям. Такая деятельность развивает творческое мышление, исполнительское мастерство и мотивацию. Подготовка требует серьёзной работы: анализа материала, волевых усилий и тесного взаимодействия с педагогом. В нашей школе традиционно проводится Районный тематический конкурс среди исполнителей на народных инструментах, в это году он был посвящен 80-летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов «Этих дней не смолкнет

слава», это значимое событие, которое даёт учащимся возможность обменяться опытом, проявить себя и ощутить дух творческого соперничества.

Успех на конкурсе во многом зависит от того, насколько удачно подобран репертуар — он должен всесторонне показать возможности исполнителя. Конкурсы способствуют музыкальному и личностному развитию, прививают навык выступлений. Особого внимания заслуживает роль родителей: их участие включает моральную поддержку, контроль за организацией домашних занятий, психологическую подготовку ребёнка и финансовое обеспечение процесса подготовки.

В условиях дистанционного обучения учащиеся получили возможность участвовать в онлайн-конкурсах. Такие мероприятия набирают популярность и расширяют горизонты для исполнителей: теперь можно соревноваться на любом уровне — вне зависимости от географии. Хотя запись выступления лишена живого контакта со зрителем (а музыка особенно ценна мгновённостью звучания и эмоциональной отдачей), она открывает артистам новые перспективы. Главное — проявлять активность, не бояться участвовать и быть вовлечённым как в школьную, так и во внешнюю творческую жизнь.

2.5. Роль семьи в поддержании учебной мотивации.

Музыка — многогранный вид искусства, который способствует всестороннему развитию личности: от интеллектуального и духовно-нравственного роста до тренировки памяти, мышления и навыков самоорганизации. Однако многие родители часто недооценивают важность музыкального воспитания. Педагогам нередко приходится объяснять ценность музыкального исполнительства как ученикам, так и их семьям.

Родители — главные союзники юного музыканта! Педагогу важно с первых шагов вовлечь семью в учебный процесс, показать, как музыка

развивает личность, обсудить организацию пространства и покупку инструмента, поддерживать постоянный контакт. Когда родители искренне интересуются успехами ребёнка и поддерживают его, мотивация к занятиям растёт, а результаты не заставляют себя ждать.

«Воспитание малышей начинается с воспитания и самовоспитания взрослых», - говорит *А.Д. Артоболевская*. Эффективность начального этапа музыкального образования напрямую зависит от вовлеченности родителей. Задача педагога — обосновать ценность музыкального обучения, выделив следующие аспекты:

- духовно-эмоциональное развитие личности;
- совершенствование моторно-координационных навыков и тактильной чувствительности;
- воспитывает внимательность и собранность;
- активизация когнитивных функций;
- индивидуальный формат обучения;
- специфические преимущества баяна/аккордеона (музыкальная выразительность, конструктивная компактность, преемственность народных традиций, жанровое разнообразие);
- дисциплинирует характер.

Важно донести до родителей, что систематические музыкальные занятия способствуют развитию у ребёнка трудолюбия и формируют позитивное отношение к результатам собственного творчества. При этом детям необходима поддержка взрослых, чтобы осознанно и уверенно двигаться к поставленным целям.

2.6. Виды и способы применения современных технологий в классе баяна.

В настоящее время система музыкального образования переживает значительные изменения. Они связаны с внедрением современных педагогических методов, разнообразных форм организации урока и эффективных способов мотивации учащихся, что направлено на повышение качества обучения и уровня исполнительской подготовки.

В российском образовательном пространстве растёт интерес к нейролингвистике и методам НЛП. Нейролингвистика изучает не просто язык как средство коммуникации, а то, как мозг реагирует на речевые и невербальные сигналы, и как это влияет на обучение и восприятие информации.

Для того чтобы музыка оказывала положительное влияние на развитие ребёнка, педагог должен обладать широким спектром знаний: владеть современными педагогическими технологиями, учитывать психологические особенности ребёнка, применять подходы, учитывающие индивидуальные способности каждого ученика. Это обеспечивает эффективное овладение инструментом, развитие музыкальных навыков и создание доверительной атмосферы между преподавателем и учеником.

В рамках нейролингвистического программирования выделяют несколько типов учеников в зависимости от доминирующей модели восприятия информации:

1. **Аудиалы** воспринимают информацию через слух: важны интонация, тембр, громкость голоса и паузы.
2. **Визуалы** лучше усваивают материал через зрительные образы: формы, цвета, размеры, наглядные примеры.
3. **Кинестетики** обучаются через движение, тактильные ощущения и мышечную память; для них эффективны жесты, прикосновения и переживания, связанные с физической активностью.

Преподавателю важно подбирать методы обучения так, чтобы ребёнок мог воспринимать материал в удобной для себя форме. Такой подход помогает ученику быстрее освоить инструмент, научиться слушать себя и

уверенно читать ноты. Последовательная подача материала способствует лучшему усвоению и запоминанию информации.

Особое внимание стоит уделять мнению Татьяны Владимировны Черниговской, которая подчёркивает пользу музыкального образования для всех детей с дошкольного возраста: «Детей нужно учить музыке не ради приличия, а для всестороннего развития. Занятия музыкой активизируют участки мозга, ответственные за речь».

К современным педагогическим подходам относится также внимательный подбор репертуара для баяна и аккордеона. Сегодня доступны многочисленные учебные материалы — сборники и методические школы от известных авторов (А. Доренский, Р. Бажилин, В. Власов, Г. Крылова, Б. Самойленко, В. Семёнов и др.). Работа с интересным и разнообразным репертуаром раскрывает творческий потенциал ученика, повышает его мотивацию и способствует формированию творческой личности, способной адаптироваться в современном мире.

Цифровые технологии сегодня органично входят в образовательный процесс, включая музыку. Дети легко воспринимают аудио- и видеоматериалы, интернет-ресурсы, что позволяет сделать занятия более наглядными и увлекательными. Уже в младших классах можно предлагать учащимся самостоятельно (или с помощью родителей) находить и прослушивать произведения в исполнении сверстников или профессионалов. Сравнительный анализ прослушанного развивает аналитическое мышление и формирует представление о сценической культуре.

Эффективным инструментом развития музыкальности и исполнительского мастерства является игра под фонограмму. Этот вид ансамблевого музицирования воспитывает чувство ритма и темпа, развивает слух и исполнительскую выразительность. Аудиотворчество, как современная образовательная технология, становится неотъемлемой частью урока, а применение информационно-коммуникационных технологий способствует повышению учебной мотивации и вовлечённости учащихся.

III. Заключение

Формирование мотивации является одной из важнейших задач современной системы дополнительного музыкального образования. Грамотно сформированная мотивация — действенный способ поддерживать устойчивый интерес учащихся к музыке и исполнительской деятельности. Для этого важно организовать учебный процесс увлекательно, стимулировать активность и самостоятельность учеников, раскрывать их творческий потенциал, а также применять современные образовательные технологии.

Эффективность музыкального развития учащихся во многом определяется грамотным руководством педагога и его умением учитывать индивидуальные особенности ребёнка. При планировании образовательного маршрута необходимо опираться на знания детской психологии, включая специфику темперамента и личностные характеристики ученика. Педагог играет ключевую роль в формировании музыкальных ценностей, развитии мышления и исполнительского мастерства. Для достижения результата важно найти индивидуальный подход, добиться отклика ученика, пробудить в нём творческий настрой и инициативность.

Хотите, чтобы ученик полюбил музыку? Начните с эмоций! Создайте на уроке атмосферу тепла и поддержки. Постройте доверительные отношения с ребёнком — и с его родителями. Помогите ученику ощутить успех. Когда занятия приносят радость, ребёнок сам захочет возвращаться к музыке — и радовать себя и вас своими достижениями!

IV. Список литературы.

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. Екатеринбург, 1999.
2. Альтерман С. «40 уроков начального обучения музыке детей 4-6 лет» - Тетрадь 1-я и 2-я. – СПб: Композитор, 2003.
3. Анисимов В. П. Диагностика музыкальных способностей детей. – М. 2004.
4. Артоболевская А.Д. «Первая встреча с музыкой». Учебное пособие., 1989г.
5. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. Л.: Музыка, 1974.
6. Булычева Л.С. Индивидуальный подход к учащимся как условие предупреждения их неуспеваемости. М.: Просвещение. 2004г.
7. Бушуева Л.С. Активизация творческого мышления младших школьников // Начальная школа: плюс ДО и После – 2006 г. № 4.
8. Вопросы музыкальной педагогики: сб. статей. Вып. 6 / Сост. В. Игонин, М.
9. Золотарева А.В. Дополнительное образование детей.- Ярославль: Академия развития, 2004г, 304 стр.
10. Кирнарская Д. К. Музыкальные способности. Таланты – XXI век, 2004.
11. Макарьев И.И. Если ваш ребёнок левша. СПб: Лань, 1995.– 128 с
12. Пуриц И. «Методические статьи по обучению игре на баяне» М., Изд. Дом «Композитор» 2001г.
13. Теплов Б.М. «Психология музыкальных способностей», 1974г.
14. Выготский Л. С. Педагогическая психология. – М. : Педагогика, 2002.
15. Крылова Г. И. Азбука маленького баяниста. –ч. 1, 2. – М: Владос, 2010.
16. Липс Ф. Искусство игры на баяне. М.: Музыка, 1998.
17. Методология педагогики музыкального образования / Под редакцией Э. Б. Абдуллина – М.: Академия, 2006.
18. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры, М.: 1967.

19. Селиванов И.Ю. Особенности применения технологий нейролингвистического программирования в современной педагогике // Молодой ученый. — 2015. — №13. Семенов В. А. Современная школа игры на баяне. – М.: Музыка, 2003.
20. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика / под ред. Г. М. Цыпина. М.: Издательский Центр «Академия» 2003.

Ехлакова Екатерина Викторовна,
преподаватель предмета: Беседы об искусстве
Республика Удмуртия, г. Сарапул
МБУДО «Детская школа искусств №3»

Архитектура как вид изобразительного искусства

разработка открытого урока

Конспект открытого урока

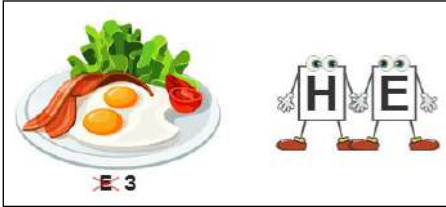

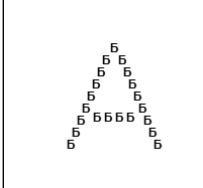
Предмет: Беседы об искусстве

Класс: 1

Тип урока: изучение нового материала

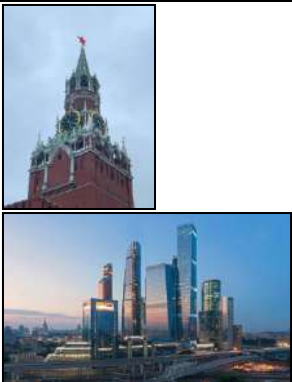

УМК: Учебник Филиппова А.Л. «Беседы об искусстве», 2017

Тема		Архитектура как вид изобразительного искусства		
Цель		Познакомить учащихся с понятием архитектура, ее историей, значимостью и особенностями		
Задачи		Формировать у обучающихся знания об архитектуре, ее истории, типах конструкций, используемых материалах. Развивать интерес к учению, умение самостоятельно мыслить, обобщать, запоминать Содействовать воспитанию коммуникабельности		
Основные понятия		Архитектура, вантовая, сводчатая, стоечно-балочная		
Ресурсы:		Презентация, подборка открыток по архитектуре, бланки с заданиями		
Этап урока	Деятельность учителя	Деятельность ученика	Задания для учащихся	Примерное содержание темы
Организационный момент	Приветствие, проверка готовности к занятию	Приветствуют учителя		- Всем здравствуйте! Все подготовили ручки и тетради?
Закрепление материала прошлого	Демонстрирует слайды с вопросами, фронтальный	Отвечают устно на вопросы учителя	Вопросы: 1. Чем отличается барельеф от горельефа?	- Итак, давайте с вами вспомним, какая тема была на прошлом уроке и что вы запомнили. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. Кто знает ответ,

занятия			<p>2. Что такое ваяние? 3. На фотографии изображена станковая или монументальная скульптура?</p> 	поднимает руку. (Дети отвечают)
Актуализация знаний	Раздает бланки с ребусами	Учащиеся в парах решают ребусы	 	- Про особенности скульптуры мы вспомнили, теперь нам надо выяснить, что мы будем изучать на сегодняшнем занятии. Для этого вам необходимо ребусы. Каждый ребус – это подсказка к нашей новой теме.
Переход к новой теме	Спрашивает учащихся, какие слова они обнаружили в ребусах, с чем они связаны	Озвучивают ответы на ребусы: Строят свои предположения,		<ul style="list-style-type: none"> - Какие слова вы нашли? - Изба, здание, хижина, храм, дом. - С чем связаны эти слова? <p>Предположительные ответы: строения, жилье, постройки.</p>

		что может объединять данные слова		- Все, что вы назвали мы сегодня и изучим, а называется это все одним словом - архитектура. Давайте запишем тему «Архитектура как вид изобразительного искусства»
Изучение новой темы	<p>Рассказывает историю архитектуры, используемые материалы</p> 	<p>Фиксируют материал. Отвечают на вопросы учителя по ходу объяснения материала</p>	<p>Учитель задает фронтальные вопросы</p>	<p>- Архитектура – это наука и искусство проектировать и строить здания и сооружения. Любая постройка имеет свое назначение – функцию. Именно от функции зависит то, как выглядит здание.</p> <p>Архитектура появилась еще в Древнем мире. Это были религиозные строения, например, Стоунхендж и пирамиды. Кто знает, в каких странах они находятся? Для чего были нужны? (Учащиеся по возможности отвечают. Если ответы верные, то фиксируют в тетради сразу, если нет, то озвучивается правильное объяснение под запись в тетрадь)</p> <p>Стоунхэндж находится в Великобритании, строение помогали наблюдать за звездами, а пирамиды находятся в Египте и были построены как гробницы для правителей.</p> <p>Позднее появляются военные сооружения – крепости и замки. Для защиты города от врагов. Строились с высокими и прочными стенами. Замки постепенно заменяются дворцами – богато украшенными домами правителей. Школы, больницы, заводы, фабрики, вокзалы появляются относительно недавно. Только в 18-19 веках они начинают повсеместно строиться. Как вы думаете, почему так поздно?</p> <p>Дети отвечают.</p> <p>- Как вы думаете, какие материалы применяются в строительстве?</p> <p>Предполагаемые ответы детей: кирпич, бетон, дерево.</p>

				<p>- Давайте начнем с дерева. Он легок в применение, экологичен, но у него есть большой недостаток. Какой?</p> <p>- Он легко горит.</p> <p>- Да, он ненадежен, поэтому применяется в современном мире все реже. Давайте посмотрим и запишем известные деревянные сооружения в нашем городе.</p> <p>Далее идет кирпич. Он более распространен, надежен. Кирпич изготавливается из глины, либо песка. Обжигается. При строительстве используется цемент для закрепления.</p> <p>Также существуют такие материалы, как бетон, камень – самый прочный материал, но самый сложный в применении, пеноплекс, металл и т.д.</p>
<p>Первичное закрепление</p>	<p>Выкладывает на стол открытки с архитектурой, озвучивает задание</p>	<p>Учащиеся подходят и сами выбирают понравившиеся открытки, выполняют задание</p>	<p>Основываясь на полученную ранее информацию, по изображенному на открытке зданию пишут в тетради 3 прилагательных, 3 существительных, 3 глагола</p> 	<p>- Сейчас мы с вами посмотрим поближе некоторые известные здания. Подойдите и выберете открытку, которая вам понравится. Внимательно рассмотрите здание на вашей открытке, прочтите название и то, где оно находится. Подумайте и напишите 3 глагола, 3 прилагательных и 3 существительных об этом строении, основываясь на информацию, которую мы с вами записали. На выполнение 2 минуты</p>

				
Обсуждение	Опрашивает	Озвучивают свои ответы		- Сейчас каждый из вас по очереди покажите вашу открытку и прочитайте, что у вас получилось. (дети зачитывают свои ответы)
Продолжение изучения нового материала	Продолжает рассказ о типах конструкций 	Записывают материал, отвечают на вопросы	Учитель задает фронтальные вопросы	- Существует три вида конструкций: сводчатая. Она применяется в храмах, состоит из арки и свода. Далее – вантовая конструкция. Основные элементы держатся на стальных тросах. Как вы считаете, где такая конструкция может применяться? (если ответили верно, то записали в тетради, если нет, то учитель объясняет правильное содержание). Применяется при строительстве современных стадионов и больших мостов.
Рефлексия	Показывает ряд вопросов	Отвечают устно на вопросы	Вопросы: 1. Как называется это сооружение?	- Мы с вами закончили изучение новой темы. Давайте посмотрим, что вы запомнили. (Называет сам учащегося, которому задает вопрос)

			 <p>2. Какой материал самый прочный? 3. Где используется вантовая конструкция? 4. Из какого материала построено это здание?</p> 	
Домашнее задание	Озвучивает домашнее задание	Записывают домашнее задание	Нарисовать дом своей мечты в любой технике с указанием типа конструкции и материалов	
Заключительный	Прощается с классом, ставит оценки	Прощаются с учителем		

Список источников:

1. История мировой культуры. Новейший справочник школьника / сост. Ф.С. Капица, Т.М. Колядич. – М.: Слово, Эксмо, 2007. – 608 с.
2. Краткая история архитектуры [Электронный ресурс] / Благотворительная стенгазета «Коротко и ясно о самом интересном», выпуск 132. - 2019 год.- Режим доступа <https://к-я.рф/Portfolio/132/>
3. Левин, С.Д. Беседы с юным художником. – М.: Советский художник, 1988. - 320 с.
4. Филиппова, А.Л. Беседы об искусстве: учеб пособие / текст А.Л. Филиппова/ науч ред А.Е. Филиппов.- Краснодар, 2017. -177 с.

к содержанию

*Старчикова Алёна Юрьевна,
преподаватель предмета «Беседы об искусстве»
Республика Удмуртия, г. Сарапул
МБУДО «Детская школа искусств №3»*

Способы работы с цветом

разработка открытого урока (тип урока: лекция)

Открытый урок

1 класс

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
ДПП «Живопись» (5 лет обучения)

по предмету «Беседы об искусстве»

тема: «Способы работы с цветом»

Цель урока: знакомство с различными техниками живописи, их особенностями и способами работы с ними.

Задачи:

- продолжать формировать способность к художественно-образному познанию мира, умению применять полученные знания в художественно-творческой деятельности;

- развитие творческих способностей детей;

- формирование навыков работы с материалом;

- воспитание умения работать в коллективе.

Методы обучения:

- лекция;
- наглядные;
- демонстрация презентации;
- использование технических средств;
- практическое задание;

- иллюстративный.

Оборудование урока:

Для учащихся: ручка, тетрадь.

Для педагога: компьютер, проектор.

Демонстрационный материал: презентация «Способы работы с цветом».

Ход занятия

I. Организационный этап

- Приветствие

- Проверка готовности

II. Подготовка учащихся к работе на основном этапе

Посмотрите на доску и скажите, о чём мы сегодня будем говорить (на доске написана тема: «Способы работы с цветом»)

III. Получение новых знаний

Любая краска состоит из пигмента (красителя) и связующего вещества. Пигменты сейчас производят на фабриках химическим способом, а раньше человек добывал их из природного мира: из камней, металлов, деревьев, плодов, костей животных, даже панцирей моллюсков. Из красной и жёлтой глины, тонко её растерев, можно получить красный и жёлтый пигмент. Голубой и зелёный дают растёртые минералы лазурит и малахит соответственно. Зелёный пигмент получали также из окисей металлов. Ещё у древних греков был известен способ изготовления белил из свинца. Чёрный получается при сжигании древесины или кости.

Затем к пигментам добавляли масло, мёд, клей, яйцо. Они должны были связать мелкие сухие пылинки пигмента в единую массу - краску. Все связующие вещества имеют разные свойства. От них зависит, жидка или вязка краска, как она будет сохнуть, изменится ли цвет при высыхании.

Клей входит в состав акварели и гуаши. Масло – в состав масляных красок, которые поэтому так и называются. Под словом «темпера» раньше

подразумевали краски, замешанные на яичном желтке (яичная темпера). Теперь темперу получают химическим путём.

Самые густые краски получаются на клею, яйце и масле. Но самые прочные – масло и темпера. Чтобы разбавить густую краску, сделать её пожиже, живописцы используют воду (в акварели, гуаши и темпере) или специальные разбавители – скипидар, керосин, масло, лак (в масляной живописи).

Название акварельных красок происходит от латинского слова aqua - вода. Акварельные краски прозрачны. Они наносятся тонким слоем. Сквозь краску всегда просвечивает бумага. В работе акварелью пользуются как методом лессировок,

Художник: В. Суриков

так и методом «а-ля прима».

Учебная работа, Строгановское училище

Метод лессировок позволяет наносить красочные слои один на другой (дождавшись высыхания предыдущего). Необходимая глубина и насыщенность тона достигаются постепенно. «А-ля прима» означает живопись однослойную, без последующих значительных исправлений. При этом каждый цвет сразу берётся в нужную силу и кладётся в один приём. Так достигается наибольшая сила звучания цвета.

Для акварели подходит плотная бумага с зернистой, шероховатой поверхностью. Чтобы бумага во время работы не коробилась от воды, её натягивают или наклеивают на планшет. В акварели применяют круглые кисти с мягким волосом: колонковые, беличьи и барсучьи. За ними и утвердилось название «акварельные кисти». Акварелью можно работать и по сухой бумаге, и по сырой. По-сырому краска быстро растекается и одновременно впитывается в бумагу.

Работы: А. Фонвизина

Поэтому очертания предметов получаются нежно-нечёткими. Прекрасным мастером письма по-сырому был русский художник А. Фонвизин.

Гуашь – совсем иная краска, хотя пигмент в ней, как и в акварели, связан клеем, а разбавляется она водой. В момент работы гуашь густа и похожа на сметану, потому что клей, входящий в её состав, – это гуммиарабик, он не растворяется в воде так же легко, как растительный клей акварели.

Учебная работа, гуашь

В гуаши частички пигмента словно склеиваются друг с другом и, высыхая, дают бархатистую поверхность. Красочный слой в гуаши очень плотен, сквозь него не проглядывает цвет и фактура бумаги. Однако при высыхании и длительном хранении выполненные гуашью работы могут осыпаться. Художники закрепляют их специальными средствами, однако даже закреплённый слой гуаши непрочен. Зато начинающим художникам в гуаши работать проще, чем в акварели. Поскольку гуашь - краска кроющаяся, то ошибки в ней исправляются просто: нужно только положить свежий слой цвета поверх ошибочного.

Все водорастворимые краски теряют яркость при высыхании. Художникам же всегда хотелось сохранить интенсивность, насыщенность цвета. Пятьсот лет назад нидерландские живописцы братья Ван-Эйк создали технику масляной живописи. Они заметили, что след от масла словно бы никогда не высыхает, он жирный, и красочный пигмент, соединённый с маслом, пропитывается жиром. Масло увлажняет, смачивает частички пигмента, и они навсегда остаются яркими.

Методов живописи маслом существует несколько. Старые мастера писали послойно. После тщательного рисунка выполняли подмалёвок, то есть тональное решение (свет и тень). Подмалёвок делали каким-то одним цветом, чаще всего коричневым. Поверх подмалёвка накладывали большие

цветовые пятна. Завершалась картина лессировками. Были художники, которые писали большим количеством слоёв лессировок. Особенно этим отличались венецианские мастера Тициан, Веронезе, считавшиеся великими колористами. При помощи лессировок можно передать воздух, поверхность воды, фактуры тканей - бархата, шёлка, свойства различных материалов - дерева, глины, стекла, золота, меха.

Этапы выполнения картины в технике масляной живописи

Теперь художники часто пишут в один слой, стараясь каждому мазку придать нужную форму, тон, цвет. Первым мастером однослойной живописи был голландский портретист Франц Халс. Русский художник И. Репин тоже часто писал портреты без предварительного рисунка и без подмалёвка.

Кисти для живописи маслом употребляются жёсткие, щетинные; чаще всего они плоские. Маслом нельзя работать одной кистью, как акварелью: во время работы кисти не моются. Поэтому обязателен целый набор кистей. Краски выдавливаются из тюбиков на палитру из лёгкого дерева, фанеры или пластика, с отверстием для большого пальца. Краски кладут на верхний левый край палитры. Середина её предназначена для составления сложных,

смешанных цветов («замесов»). Каждый художник предпочитает определённое, наиболее удобное для него расположение красок на палитре и определённый набор цветов. Поэтому перечень красок, которыми пользуется художник, тоже называют словом «палитра». Можно услышать, например, выражение «палитра Левитана» или «палитра Куинджи».

Основой для живописи маслом служит холст. Ткань его должна быть плотной и ровной, без узлов. Но писать на чистом холсте нельзя: масло в него впитается. Поэтому перед началом работы холст должен быть загрунтован.

Пастель - это мягкие цветные палочки, карандаши, изготовленные из пигментов, мела и связующих веществ. В процессе изготовления пастельных карандашей их незасохшая масса выглядит как тесто, паста – отсюда и название. В зависимости от приёмов работы пастель можно отнести либо к живописи, либо к графике. Пастель позволяет создать мягкие тональные переходы, как в акварели, и матовую поверхность, как в гуаши. Пастелью работают по шероховатой поверхности бумаги, картона, по грунтованному холсту. Работать можно различными способами. Можно - тонкими линиями и штрихами, а можно, используя боковую поверхность мелка, наносить широкие «мазки». Можно и втирать пастель в бумагу с помощью специальной растушёвки или просто пальцами. Этот приём позволяет добиться особой воздушности.

Преимущества пастели в том, что она позволяет снимать и перекрывать целые слои, внося необходимые изменения. Но рисунки, выполненные пастелью, легко осыпаются, поэтому их необходимо защищать, укреплять. Удобна в работе масляная пастель. Она даёт очень яркие цвета, хорошо держится на поверхности листа, однако нет в ней воздушности, нежности, не допускает она и приёмов втирания. Техника пастели была известна ещё в эпоху Возрождения, но тогда она считалась слишком непрочной. Расцвет пастели связан со стилем рококо, когда художники стремились к

изысканности и нежности цветовых сочетаний. Новый этап в истории пастели открыл художник-импрессионист Э. Дега. Его пастели сочетают сильную линию, звучность цвета и богатство фактуры. Особенно известны его пастельные «Скачки» и «Балетная серия».

IV. Закрепление новых знаний

Сейчас мы с вами ответим на вопросы и проверим наши знания:

1. Из чего состоит краска? Что такое пигмент и связующее вещество?
2. Перечисли свойства акварели. Какими методами можно писать акварелью? Какие кисти и бумагу следует использовать?
3. Каков состав и свойства гуаши?
4. Кто изобрёл технику масляной живописи? В чём её особенности? Какими методами можно работать маслом?
5. Какие кисти используются для живописи маслом? Для чего холст грунтуют?
6. Что такое пастель? Каковы особенности работы пастелью?

V. Практическая работа

А теперь попрактикуемся. На слайде будет представлена картина, один ученик даёт ответ, в какой технике станковой живописи написана данная работа. Остальные либо соглашаются с его ответом, либо его отрицают. Кто отрицает, тот предлагает свой вариант. Затем эстафета передаётся следующему. *(См. Приложение 1)*

VI. Информация о домашнем задании

Создать кроссворд по пройденному разделу: Язык изобразительного искусства. Оформление кроссворда: формат А4, текст – рукописный, ответы на отдельном листе. Минимальное количество слов в кроссворде: 15.

VII. Оценивание обучающихся. Итог урока. Рефлексия

Анализ и оценка работы учащихся; выявление качества овладения знаниями.

Список источников

1. Алпатов, М. В. Искусство. М.: Изобразительное искусство, 1974. - 116.
2. Платонова, Н. И. Энциклопедия юного художника / Н. И. Платонова, В. Д. Синюков. — М.: Педагогика, 1983. — 416 с.
3. Титова, И. М. Вещества и материалы в руках художника. М.: Просвещение, 2001. – 156.
4. Филиппова, А. Л. Беседы об искусстве: учебное пособие [Текст] / А. Л. Филиппова. – Краснодар, 2017. – С. 123-128.
5. Доисторическая цветовая палитра: пигменты художников каменного века.
- URL: <https://gallerix.ru/pedia/artist-paints--prehistoric-colour-palette/> (дата обращения: 15.12.25).
6. Холст художественный. – URL: https://www.peredvizhnik.ru/info_art/advice/kholst_khudozhestvennyy/?ysclid=mj9j275d9w442235533 (дата обращения: 15.12.25).

Приложение 1

1		Масло
2		Пастель
3		Гуашь
4		Акварель
5		Масло

6		Пастель
7		Акварель
8		Масло
9		Акварель
10		Масло

11		Гуашь
12		Масло
13		Акварель
14		Пастель
15		Акварель

16		Масло
17		Пастель
18		Акварель
19		Гуашь

Памеева Елена Юрьевна,
преподаватель
Республика Удмуртия, г. Сарапул
МБУ ДО «Детская школа искусств №3»

«Контрастная гармония на насыщенных цветах»

план-конспект открытого урока по живописи в 3 классе (13-14 лет)

Технологическая карта занятия

Ф.И.О педагога: Памеева Елена Юрьевна.

Должность: преподаватель.

Полное название ОУ (с указанием муниципального образования): МБУ ДО
«Детская школа искусств №3».

Предмет (дисциплина, направление деятельности): живопись

Класс (группа, год обучения): 3 класс (третий год обучения)

Программа: ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись» (5 лет обучения)

Тема урока: «Контрастная гармония на насыщенных цветах»

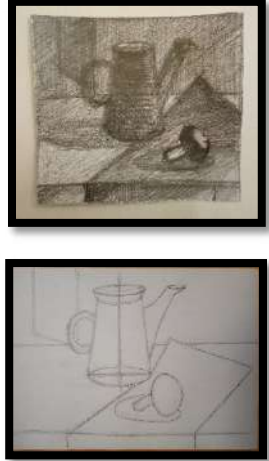
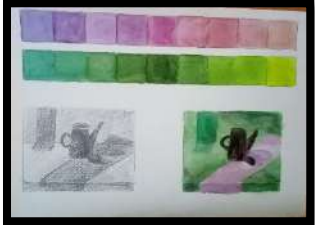
Тип урока: комбинированный: изучение нового материала и закрепление знаний, умений, навыков и систематизации знаний.

Вид урока: практическая деятельность.

Тема блока занятий рассчитана на 4 урока (12 учебных часов по 45 мин).

Таблица 1 «Этапы работы над натюрмортом»

№ п/п	Тема урока	Кол. \час	Цель занятия	Результат (фото учебной работы)
--------------	-------------------	------------------	---------------------	--

1	1.Компана вка натюрморт а.	3	<p>Цель: Выполнить компоновку учебного натюрморта в заданный формат листа.</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> — выполнить форэскиз натюрморта в тоне; — перенести композицию эскиза на формат А3; — выполнить конструктивный рисунок натюрморта. 	
2	2. Цветовая гармония, как основа колорита учебного натюрморт а.	3	<p>Цель: Выполнить этюд учебного натюрморта, применив понятие «цветовая гармония».</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> — объяснить понятие «цветовая гармония», «колорит»; — познакомить с произведениями живописи в жанре натюрморт, построенными на основе цветового контраста в живописи; — выполнить упражнение 1 (анализ изменения локального цвета на свету и в тени. Цветовые схемы); 	
3	3. Локальный цвет и его оттенки.	3	<p>Цель: написать натюрморт с темными предметами на темном фоне.</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> — выполнить этап работы с учебным 	1 этап. Заливка локальных пятен.

			<p>натюрмортом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. заливка локальным пятном; 2. поиск световых рефлексов; 3. создание объёма предметов, на основе изменения локального цвета на свету и в тени. 	 <p>2 этап. Заливка световых рефлексов.</p> <p>3 этап. Создание объемов предметов.</p>
4	4. Световая среда в учебном натюрморте	3	<p>Цель: Написать натюрморт с темными предметами на темном фоне.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. выполнение завершающего этапа учебного натюрморта: <ul style="list-style-type: none"> — усиление тона предметов в тени; — плановость; — создание колористического целого; <p>подведение итогов</p>	
Итого		12 часов		

Оборудование и материалы: бумага А3 формата, карандаш НВ, ластик, малярный скотч, работы из фонда прошлых лет, презентация, акварель, кисти белка, палитра.

Структура и ход урока

Тема занятий: «Локальный цвет и его оттенки»

Порядковый номер урока 3 (из цикла уроков).

Тема: «Локальный цвет и его оттенки».

Количество часов: 3 часа.

Материалы: формат А3 (линейно-конструктивный рисунок), акварель, кисти

Постановка:

Рисунок 1 «Академический натюрморт»

Таблица 2 «План-конспект урока»

Этап урока, время этапа	Задачи этапа	Методы, приемы обучения	Деятельность педагога	Деятельность обучающихся
1 этап Организационный момент (5 мин.)	Подготовиться к уроку (лист А3, заточить карандаш, ластик, кисти, акварель).	Организовать размещение учащихся за мольбертами, лицом к доске и экрану телевизора, проверка наличия необходимых материалов у учащихся	Преподаватель проверяет готовность.	Здороваются. Слушают. Готовятся необходимые материалы. Задают вопросы.
2 этап Сообщение темы, цели, задач урока (20 мин.)	— постановка цели и задач урока перед учениками. — определить этапность работы на уроке — выполнение задания.	— наглядный метод (демонстрация работ из фонда школы, презентация) — мастер-класс преподавателя	Тема урока: «Локальный цвет и его оттенки». Цель урока: выполнить учебный живописный этюд натюрморта на насыщенных цветах. Познакомить с особенностями живописного изображения темных предметов на темной драпировке.	Обучающиеся внимательно слушают преподавателя. 1. Объем предметов можно передать при помощи изменение локального цвета в световых и теневых местах. Необходимо к локальному цвету предмета добавлять желтый (световая часть

			<p>Задачи:</p> <p>— повторить поэтапное ведение работы;</p> <p>— провести цветовой анализ натюрморта других художников;</p> <p>— тонально-цветовой анализ натюрморта;</p> <p>— выполнить упражнения на изменение локального цвета на свету и в тени;</p> <p>— изучить понятие «цветовая гармония»;</p> <p>— технически ми приемами в живописи выполнить передачу объемов предметов, рефлексов.</p> <p>Ожидаемый результат: обучающиеся понимают термин «рефлекс»,</p>	<p>предмета), к локальному цвету прибавляем синий (теневая часть предмета). РЕФЛЕКС – отражение окружающего цвета на предмете и отражение цвета предмета в среде.</p> <p>2 Прием живописи ЛЕССИРОВКА. Начнем заливать фон. Затем перекрываем локальным цветом предмет. Работаем от светлого к темному.</p> <p>3. Будем накладывать краску мазками, в световой части будем смешивать акварель локального цвета</p>
--	--	--	---	---

			<p>применение на практике, наблюдение рефлекса на предметах. Создание колористическ и цельного натюрморта. Свето-теневая моделировка предметов. Передача при помощи цвета воздушной перспективы.</p> <p>Создание плановости.</p> <p>1.Здравствуйтe юные художники! На прошлом уроке живописи вы, ребята, выполнили линейно-конструктивны й рисунок натюрморта. Выполнили упражнение на изменение локального цвета на свету и в тени. Переходим к следующему</p>	<p>драпировки с желтым, тон светлый. Чем дальше драпировка от источника света, тем цвет необходимо к локальному цвету добавлять синий и тон плотнее.</p> <p>4. Локальный цвет предмета смешиваем с желтым-это освещена часть предмета. Локальный цвет предмета смешиваем с синим-это теневая часть предмета. В теневых частях тон усиливаем.</p> <p>5. Предмет на переднем плане должен иметь больше оттенков и рефлексов. Падающая тень должна</p>
--	--	--	---	---

			<p>этапу работы — это работа в цвете.</p> <p>Целью сегодняшнего нашего занятия будет выполнения этюда натюрморта, передача объемов при помощи живописных средств, отражение среды на предметах (рефлексы).</p> <p>Давайте вспомним, как в живописи художники передают объем предметов? Что такое РЕФЛЕКС?</p> <p>2. Ребята, нам необходимо перекрыть локальным цветом предметы и драпировки.</p> <p>Технический прием в живописи.</p> <p>который мы</p>	<p>быть темнее у предметов переднего плана, чем предмет дальше от учащегося, тем рефлексов меньше.</p>
--	--	--	---	--

			<p>будем применять, называется ЛЕССИРОВК А. ЛЕССИРОВК А — это технический прием в живописи, заключается в наложении прозрачных слоев краски на просохший слой. Позволяет объединить цветовые сочетания, обогатить колорит картины, затемнить светлые части натюрморта. 3. Следующим этапом необходимо нанести рефлексы на предметы и драпировки. Внимательно рассмотрим отражение рефлексов на предметах и нанесем их</p>	
--	--	--	---	--

			<p>вторым слоем. Ребята, как на драпировке мы будем изображать с какой стороны источник света. Какие цвета необходимо смешивать в световой части? В теневой части? Какой технический прием будем применять после заливки «больших пятен»?</p> <p>4. Необходимо выполнить светотеневую моделировку предметов. Передать объем предметов.</p> <p>5. Уточнить необходимо падающие тени, особенно на переднем плане. Усилить теневые части на предметах, расположенных на переднем</p>	
--	--	--	--	--

			<p>плане. Добавить оттенки на переднем плане. Преподаватель на доске показывает этапы выполнения работы. Молодцы!</p>	
<p>3 этап Анализ выполненных работ.</p>	<p>проведение просмотра работ учащихся (коллективная работа учащихся, отметка удачных работ)</p>	<p>— словесный метод (рассказ преподавателя, беседа с учениками) — метод демонстрации — метод обсуждений — метод рефлексии</p>	<p>Ребята, перед нами все ваши работы. Давайте отметим наиболее грамотно выполненные работы. Проанализируем сделанную вами работу. Целью нашего урока: — выполнить учебный живописный этюд натюрморта на насыщенных цветах. Познакомиться с особенностями живописного изображения темных предметов на</p>	<p>Учащиеся отмечают положительные моменты в работах.</p>

			<p>темной драпировке. Вывод урока: — благодаря выполненным работам, учащиеся проанализировали форму и цвет предметов на свету и в тени; -при помощи изменения тепло-холодности цвета указали направления источника света; — выполнили учебный натюрморт на контрастных цветовых отношениях;</p>	
<p>4 этап Сообщение домашнего задания (5 мин)</p>	<p>Этюды темных предметов на темном фоне, контрастная цветовая гармония (овощей на выбор).</p>	<p>самостоятельная работа учащихся.</p>	<p>Домашнее задание будет на закрепление материала сегодняшнего занятия: — самостоятельное выполнение этюдов группы овощей и фруктов.</p>	<p>Записывают домашнее задание. Задают интересующие вопросы преподавателю .</p>

Самоанализ урока

Ф.И.О педагога: Памеева Елена Юрьевна

Должность: преподаватель

Полное название ОУ (с указанием муниципального образования): МБОУ
ДОД «Детская школа искусств №3»,

Дата проведения: 11.10.2024 г.

Предмет (дисциплина, направление деятельности) живопись

Класс (группа, год обучения): 3 год обучения

Учебник (УМК, программа): ФГТ

Тема урока: «Этюды фруктов и овощей. Контрастная цветовая гамма»

Тип урока: комбинированный, повторение и закрепление знаний

Вид урока: творческая практическая работа учащихся

Краткая структура урока:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы, цели, задач урока.
3. Анализ выполненных работы.
4. Сообщение домашнего задания.

Психолого–педагогические особенности класса:

В 3 «Г» классе обучается 12 учеников: 10 девочек 2 мальчика. Состав класса по возрасту в основном одинаков: ученики 20011-2012 года рождения. В классе хорошая успеваемость практически по всем предметам. На уроках учащиеся внимательны, добросовестно относятся к выполнению домашних заданий. В классе 3 отличников, все остальные – ударники. Учащиеся проявляют активность и творчество в проведении классных и школьных мероприятий. Дети очень доброжелательны друг к другу. Инициативность, активность, живой оклик на новые дела, творческие начинания – вот основные черты класса.

На уроке использовались следующие технологии обучения:

Информационно-коммуникативные, игровые технологии обучения;
технология проблемного обучения.

Работа с дидактическим материалом и ТСО:

работы из фонда школы, презентация

Достижение поставленных цели и задач: все цели и задачи, поставленные на уроке, были достигнуты

В ходе урока формировались такие базовые компетенции, как коммуникативная и информационная (умение понять текст, высказать суждение, ответить на поставленный вопрос, работать с информацией), умение работать в коллективе для достижения поставленной цели, личностная (рефлексия собственной деятельности, самооценка)

Оценка урока в целом: хорошо.

Арутюнян Дина Владимировна
преподаватель предмета «Композиция станковая»
Республика Удмуртия, г. Сарапул
МБУДО «Детская школа искусств №3»

**Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы её
построения**

Вид работы: разработка открытого урока

Тип урока: комбинированный

Открытый урок

2 класс

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
ДПП «Живопись» (5 лет обучения)

по предмету «Композиция станковая»

**тема: «Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы её
построения»**

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.
Выполнить эскиз монокомпозиции тематического натюрморта графическими
материалами

Задачи:

Обучающие

- получение знаний учащихся в изучении новой темы: познакомить с понятиями «декоративная композиция», «монокомпозиция», с основными принципами построения декоративной композиции;
- получение основных навыков перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- учить составлять замкнутую композицию;

- формирование навыков и умений при организации композиционного пространства в соответствии с замыслом.

Развивающие

- развивать глазомер учащихся, совершенствовать навыки рисования, координацию руки;

Воспитательные

- воспитание эстетического и художественного вкуса, восприятия гармонии окружающего мира, волевых качеств (целеустремленности, критичности, умения объективно оценивать собственную работу)

Тип занятия: комбинированный, изучение нового материала и закрепление знаний, умений, навыков и систематизации знаний.

Вид занятия: теоретическая и практическая деятельность.

Оборудование, инструменты для преподавателя: мультимедиа презентация «Монокомпозиция в декоративном искусстве», наглядный материал (методические пособия) «Упрощение формы предмета», «Этапы создания монокомпозиции тематического натюрморта из плоских предметов»

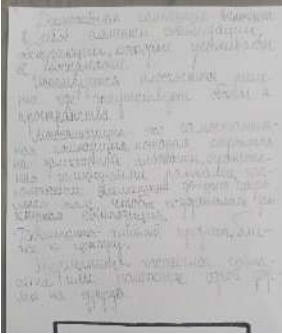
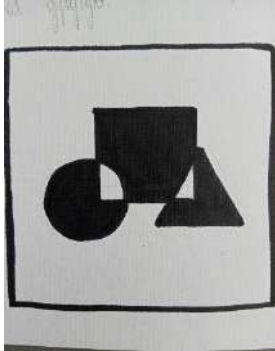
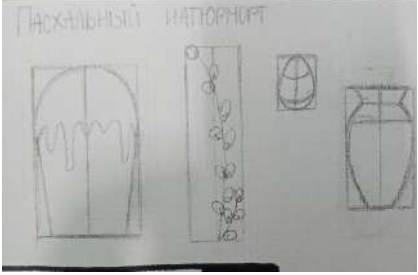
Инструменты и материалы для учеников: лист А3, карандаш, ластик, черный маркер, корректор белый, распечатанные картинки предметов быта (для создания тематического натюрморта)

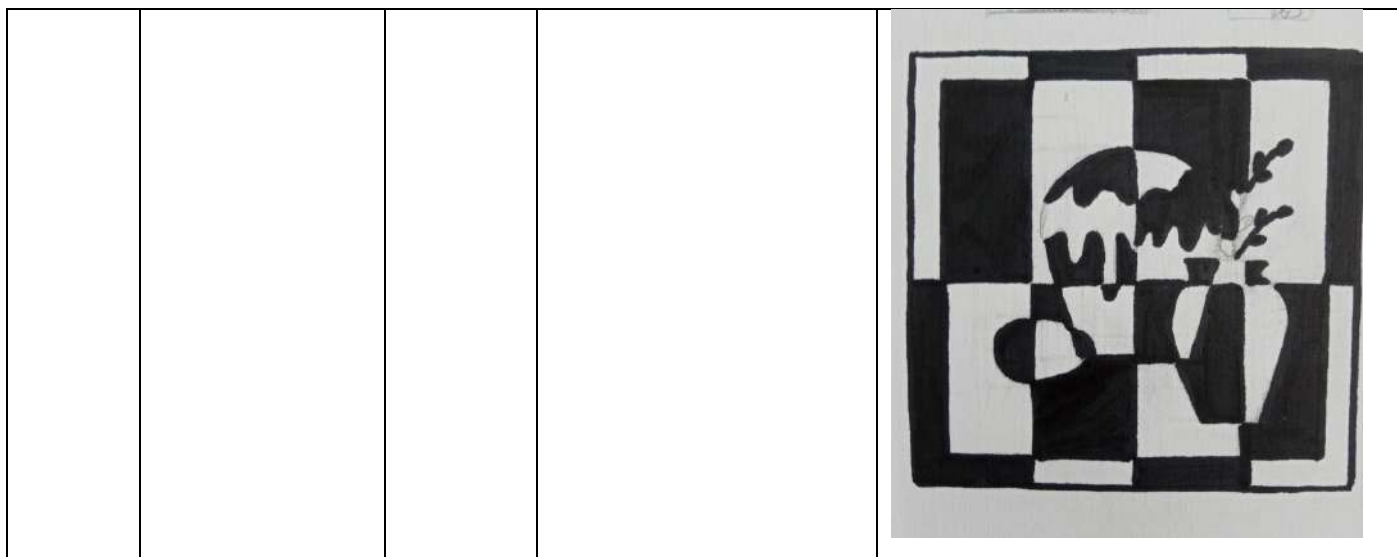
Результаты: приобретение учащимися знаний и умений в создании монокомпозиции тематического натюрморта (эскиза)

Тема рассчитана на 2 занятия по 2 часа (всего 4 часа)

Тематическое планирование блока занятий на тему:

«Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы её построения»

№п/п	Тема занятия	Колич. часов	Цель занятия	Продукт (фото работы)
1	1.Теория. Монокомпозиция в декоративном искусстве	2	Цель: познакомить с понятиями «декоративная композиция», «монокомпозиция», «оверлеппинг» Научить составлять замкнутую композицию из простых геометрических фигур	
2	2. Практика. Монокомпозиция в декоративном искусстве и общие принципы её построения.	2	Цель: получение основных навыков перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета. Выполнение эскиза монокомпозиции тематического натюрморта графическими материалами	

Паспорт занятия

Дата: «17» января 2025 г.

Тема: «Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы её построения»

Оборудование, инструменты для преподавателя: наглядный материал (методические пособия) «Упрощение формы предмета», «Этапы создания монокомпозиции тематического натюрморта из плоских предметов»

Инструменты и материалы для учеников: лист А3, карандаш, ластик, черный маркер, корректор белый, распечатанные картинки предметов быта

Цель: выполнение эскиза монокомпозиции тематического натюрморта графическими материалами

Задачи

Обучающие:

- закрепление знаний предыдущего занятия об основных принципах построения замкнутой композиции;
- получение основных навыков перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- формирование навыков и умений при организации композиционного пространства в соответствии с замыслом

Развивающие

- развивать глазомер учащихся, совершенствовать навыки рисования, координацию руки;

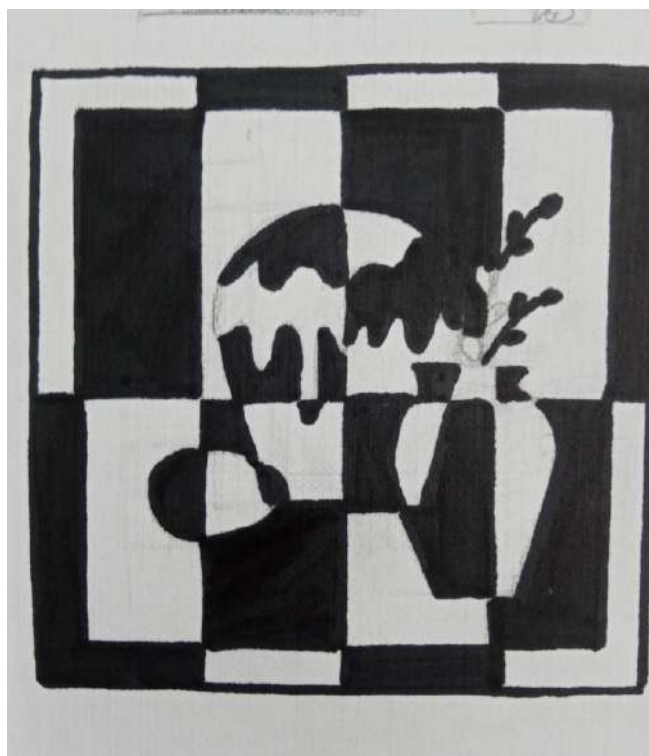
Воспитательные

- воспитание эстетического и художественного вкуса, восприятия гармонии окружающего мира, волевых качеств (целеустремленности, критичности, умения объективно оценивать собственную работу)

Результаты:

1. Предметные: применение на практике знаний и умений в процессе выполнения работы.
2. Метапредметные: перерабатывать полученную информацию о декоративной композиции
3. Личностные: сформированность эстетического вкуса, восприятия гармонии окружающего мира
4. Эскиз монокомпозиции тематического натюрморта

Постановка (или итоговая работа) фото:

Технологическая карта занятия на тему:

«Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы её построения»

Этап урока, время этапа	Задачи этапа	Методы, приемы обучения	Деятельность педагога	Деятельность обучающихся
<p>1 этап Организационный момент (5 мин.) 1.1 Приветствие. 1.2 Подготовка рабочего места. 1.3 Актуализация темы занятия.</p>	<p>- подготовиться к уроку (лист А3, заточить карандаш, ластик, черный маркер, белый корректор).</p> <p>- постановка цели и задач урока перед учениками.</p>	<p>- словесный.</p>	<p>Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас состоится открытый урок по станковой композиции. Давайте отметим отсутствующих на уроке.</p> <p>Проверяем, наличие необходимых материалов: лист А3, простой карандаш, ластик, черный маркер, белый корректор, распечатанные картинки предметов быта</p> <p>Тема урока: Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы её построения</p> <p>Цель занятия:</p> <p>Создание монокомпозиции тематического натюрморта на основе изучения общих принципов создания декоративной композиции.</p> <p>Задача занятия:</p> <p>- закрепление знаний</p>	<p>Здороваются. Готовят необходимые материалы. Отвечают на вопросы преподавателя. Задают вопросы.</p>

			<p>предыдущего занятия об основных принципах построения замкнутой композиции;</p> <p>-получение основных навыков перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.</p> <p>-формирование навыков и умений при организации композиционного пространства в соответствии с замыслом</p>	
<p>2 этап Основной этап (75 мин)</p> <p>2.1. Теоретическая часть. Закрепление знаний (10 мин.)</p>	- закрепление знаний предыдущего занятия	<p>- словесный метод (рассказ преподавателя, беседа с учениками)</p> <p>- наглядный метод (презентация, наглядные методы</p>	<p>Ребята, на прошлой неделе у нас было первое занятие по теме «Монокомпозиция в декоративном искусстве». Давайте вспомним основные понятия:</p> <p>1. Декоративная композиция – это....</p> <p>2. Монокомпозиция – это....</p>	<p>Учащиеся отвечают: Декоративная композиция – композиция с высокой степенью выразительности и декоративности. Она включает в себя элементы стилизации, абстракции, которые усиливают ее восприятие. В декоративной композиции чаще всего используется плоскостное решение, где отсутствуют объём и пространство.</p> <p>2. Монокомпозиция от слова «моно» один, один мотив - это самостоятельная композиция, которая строится на</p>

<p>2.2. Изучение нового материала (10 мин)</p>	<p>Получение новых знаний</p>	<p>дические пособия)</p>	<p>3. Назовите особенности построения замкнутой композиции</p> <p>4 На прошлом занятии мы познакомились с методом, применяемым в декоративной композиции для создания равновесия, с помощью которого создаётся ритм тональных контрастов. Назовите этот метод</p> <p>5. В чём суть оверлеппинга?</p> <p>Верно, ребята!</p> <p>На прошлом занятии вы учились создавать</p>	<p>замкнутой плоскости, ограниченной заданными рамками, поэтому расположение всех элементов и мотивов должно строиться так, чтобы создавалась замкнутая композиция.</p> <p>3. Близость мотивов к границам плоскости мешает созданию замкнутой структуры. Необходимо определить минимальное расстояние от краёв плоскости. Если монокомпозиция является сложной и состоит из множества мотивов, их следует сгруппировать так, чтобы внимание акцентировалось на центральной части плоскости.</p> <p>4. Это метод оверлеппинга</p> <p>5. Оверлеппинг – частичное совпадение или</p>
---	-------------------------------	--------------------------	---	---

<p>2.3. Практическая часть. (55 мин)</p>	<p>- выполнение задания.</p> <p>- подведение итогов 1 задания</p>	<p>в заданной плоскости (в квадрате) замкнутую уравновешенную композицию из трёх геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник), применяя метод оверлеппинга.</p> <p>Сегодня на занятии вы будете учиться создавать монокомпозицию тематического натюрморта на основе изучения общих принципов создания декоративной композиции.</p> <p>Для начала вам нужно научиться упрощать форму предметов (переход от объёмной формы к плоскостной, к силуэту)</p> <p>Преподаватель показывает на методическом пособии пример упрощения формы предмета быта. Объясняет этапы выполнения</p>	<p>наложение одной формы на другую. Предметы накладываются друг на друга, меняют тон, т.е. видны все предметы на переднем, и на заднем планах, они не закрывают друг друга</p> <p>Учащиеся слушают преподавателя.</p> <p>Наглядные примеры смотрят на методических пособиях. Задают вопросы</p>
---	---	--	---

- выполнение задания

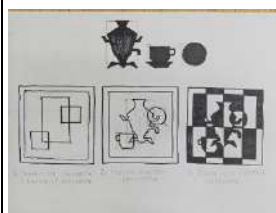
Приготовьте ваши картинки (предметы быта)

Задание №1

Выполнить упрощение формы каждого предмета быта

Проводим просмотр работ.

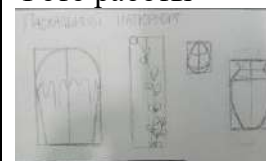
Преподаватель на методическом пособии показывает пример создания монокомпозиции из упрощенных предметов

Обращает внимание

Выполнение задания №1

Фото работы

		<p>на выделении доминанты. (вспоминаем каким способом выделяем доминанту)</p> <p>Задание №2</p> <p>На основе упрощенных плоских предметов быта, составить эскиз монокомпозиции в квадрате.</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать замкнутую композицию - уравновесить предметы - выделить доминанту (композиционный центр) - применить метод оверлеппинга - дополнить композицию членением плоскости на части, применяя метод «шахматной доски» <p>В ходе практической работы, преподаватель оказывает помощь при возникших затруднениях, заостряет внимание на ошибках</p>	<p>Выполнение задания №2.</p> <p>Фото работы</p> <p>Работы учащихся</p> <p>Фото работ (просмотр)</p>
--	--	--	---

<p>Этап. (10 мин) Заключительный. 3.1 Рефлексия 3.2 Подведение итогов.</p>	<p>-проведение просмотра работ учащихся (коллективная работа учащихся, отметка удачных работ)</p>	<p>- словесный метод (рассказ преподавателя, беседа с учащимися) - метод демонстрации - метод обсуждения - метод рефлексии</p>	<p>Ребята, перед нами все ваши работы. Давайте отметим наиболее грамотно выполненные работы. Проанализируем проделанную вами работу. Целью нашего урока: -благодаря выполненным работам, учащиеся получили навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета. - научились создавать замкнутую декоративную композицию из предметов быта - научились применять полученные знания в практической работе Ребята, спасибо за урок.</p>	<p>Учащиеся отмечают положительные моменты в работах.</p>
<p>4 этап Домашнее задание (5 мин)</p>	<p>-закрепление материала</p>	<p>- самостоятельная работа учащихся</p>	<p>Домашнее задание будет на закрепление материала сегодняшнего занятия: выполнение силуэтного изображения предметов быта с натуры (3 предмета) в наиболее выразительном ракурсе</p>	<p>Записывают домашнее задание. Задают интересные вопросы преподавателю.</p>

Список литературы:

1. Даглидян, К. Т. Декоративная композиция: учебное пособие / К. Т. Даглидян. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010
2. Голубева, О. Л. Основы композиции: учебное пособие / Голубева. – М.: Изобразительное искусство, 2001.
3. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030800 «Изобразительное искусство» /Г. М. Логвиненко. – М.: Владос, 2005.
4. https://hudozhka.uln.muzkult.ru/media/2018/09/17/1217325261/hudozhka.uln_Priemy_stilizacii_natyurmorta.pdf
5. http://zaholstom.ru/?page_id=5265

*Красноперова Любовь Александровна,
преподаватель предмета «Композиция станковая»
Республика Удмуртия, г. Сарапул
МБУДО «ДШИ №3»*

Выразительные средства композиции станковой

Вид работы: разработка урока

Открытый урок

1 класс

Программа ДПП «Живопись» (5 лет обучения)

Тема урока: «Выразительные средства станковой композиции. Пейзаж-настроение».

Срок выполнения – 16 часов (2 учебных часа – 1 раз в неделю).

Тип занятия: комбинированный.

Время: 16 академических часов.

1.Занятие. Изучаем свойства цветных карандашей и фломастеров. Выполняем цветовые выкраси на формате А3.

2.Занятие – изучаем и закрепляем знания о выразительных средствах станковой композиции: линии и цветовом пятне. Выполняем композиционные эскизы, вводим линию и цвет.

3.Открытое занятие. Тема: «Светотень в пейзаже» – изучаем и закрепляем знания о выразительных средствах станковой композиции: светотень. Выполняем композиционные эскизы вводим светотень, создаем пространство в пейзаже. Работаем цветными карандашами.

4.Занятие – переносим линейные эскизы на А3, применяя сетку для переноса.

5.Занятие – изучаем и закрепляем знания о выразительных средствах станковой композиции: фактура. Выполняем учебную работу на формате А3, вводим фактуры в пейзаж. Работаем фломастерами.

6. Занятие – завершаем работу над созданием станковой композиции, на тему: Пейзаж-настроение.

3. Открытое занятие

Тема: Светотень в пейзаже.

Цель занятия:

Выполнить светотональный эскиз в цвете на тему «Пейзаж-настроение».

Задачи занятия:

Обучающие:

- Закрепить понятия: выразительные средства композиции станковой, жанр пейзажа и его виды.
- Изучить понятия: «художественный образ», «городской пейзаж», «светотень в пейзаже».
- Выполнить упражнения на создание светотеневой среды в пейзаже.
- Систематизировать этапы выполнения цветового эскиза пейзажа.
- Изучить технику «цветной карандаш», «фломастеры».
- Закрепить способы создания композиционного эскиза пейзажа, на основе фотографии с изображением города.
- Объединить в работе задачи на восприятие тона и цвета, линии и формы, фактуры и формы, пятна и формы.

Воспитательные:

- Формировать интерес к предмету «станковая композиция»
- Воспитывать усидчивость, терпение и упорство в достижении цели.

Развивающие:

- Развивать графическое, живописное видение природы.
- Последовательно вести работу над созданием учебной композиции на тему «Сказочный город».

- Развивать творческий потенциал ребенка.
- Формировать образное восприятие окружающего мира.

Работа с детьми строится на основе взаимного сотрудничества.

При подготовке и проведении занятия используются **методы:**

- Беседа: Анализ тональной, линейной, цветовой, светотеневой среды пейзажа.

Работа с демонстрационным материалом: применение выразительных средств станковой композиции в произведениях художников. Шаблоны линейных пейзажей для выполнения упражнения: Распределение светотени в пейзаже в зависимости от направления освещения. Объяснение этапов работы: выполнение городского пейзажа в технике цветные карандаши, фломастеры.

Оборудование:

Для учителя:

1. Натюрморт-макет из трех геометрических тел разных по тону. Предметы расположены ниже уровня глаз. Освещение верхнее боковое. (Приложение 4)

2. Репродукции живописных работ: советских художников; карточки слова: источник света, большая тень, большой свет, падающая тень.

3. Бумага (формат – А-4 листа ватмана). Материал - простые карандаши ТМ, М, ластик.

Для учащихся:

Бумага (формат – А-3 листа ватмана), цветные карандаши.

План занятия:

1. Организационная часть.
2. Ознакомление учащихся с целями и задачами урока.
3. Повторение пройденного материала.
4. Практическая работа. Упражнения.
5. Просмотр работ учащихся.

6. Продолжение практической работы.

7. Подведение итогов занятия

Ход урока:

1. **Организационная часть.** Приветствие. Проверка готовности учащихся к уроку: наличие материалов и необходимых инструментов, а также правильность посадки учеников.

2. **Ознакомление учащихся с целями и задачами урока.** Объявить тему урока. Поставить перед учащимися цели и задачи урока.

3. Повторение пройденного материала

Преподаватель:

– Сегодня, ребята, мы продолжаем работу над станковой композицией «Пейзаж-настроение». Вспомним определение слова «пейзаж».

Слово «пейзаж» - (франц. paysage, от pays – страна, местность) жанр изобразительного искусства (или отд. произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения является природа, в т. ч. естественная среда, преображённая человеком. В П. воспроизводятся реальные или воображаемые виды местностей, сооружений, морских просторов и п. Часто П. служит фоном в произведениях др. жанров – живописных, графических, скульптурных (рельефы, медали).

По средствам выражения окружающего мира в пейзажах, их можно разделить на живописный и графический. (Приложение 1). Художники графики в изображении пейзажа применяли такие выразительные средства как точку, линию, черно-белое (тональный контраст) пятно, фактуру.

Живописцы применяли в пейзажах цвет, пятно.

Можно в графическом пейзаже объединить линию, пятно и цвет?

Ученик:

- Да, можно, это можно сделать в цветной ксилографии или линогравюре, а можно объединить современные материалы цветные карандаши и фломастеры.

Преподаватель:

- приведения графики и живописи объединяет еще одно средство композиции – «светотень».

В эпоху Возрождения в европейском искусстве появился интерес к изучению реального мира. Художники искали новые изобразительные средства для создания пространства в картине. Именно они применили в изображении пейзажа линейную и воздушную перспективу, научились применять светотени в пейзаже.

П.Брейгель Старший, «Охотники на снегу», Масло.Нидерланды. XVI в.

Ян Вермеер «Вид Делфта», Масло, XVI в.

Слово «светотень», сущ. – состоит из слов «свет» и «тень».

Что помогает увидеть светотень зрителю, рассматривающему пейзаж?

Солнце

Луна

Фонарь

Свет из окон

Т.е., источник света (вывешивает слово на доску). В картинах художников можно увидеть «источник света» и проследить, как оно влияет на формирование объема объектов пространства пейзажа. (Приложение 2).

Направление источника света и светотени создают характер пейзажа, его образную характеристику.

3. Практическая работа

Практические задания основаны на игровой ситуации, работа в группах.

Преподаватель:

- Ребята, наши работы можно назвать законченным пейзажем, которой можно украсить интерьер комнаты или альбом?

Ученики:

- Нашу работу мы называли упражнением, она подготовила нас к дальнейшей работе.

Преподаватель:

- Станковую композицию можно назвать законченной если в ней согласованы все выразительные средства композиции которые ее составляют и создают художественный образ. Посмотрите на экран. Можно назвать эти натюрморты законченными? (Приложение 3)

Ученик:

- Предметы вписаны в разную форму формата: прямоугольник, квадрат. В них применены выразительные графические средства: точка, линия, пятно, Все элементы пейзажа ритмично согласованы, уравновешены.

Преподаватель:

- Сегодня на занятии, мы введем в пейзаж свет. Влияет световая среда на создание настроения в пейзаже?

Давайте, ребята, рассмотрим произведения графики и живописи. (Приложение 2)

Описание: Художник в изображенном пейзаже, точно определяет направление и характер света. Он выходит из глубины пространства; солнце освещает пейзаж сверху – небо; солнечный свет ушёл за горизонт и пейзаж погружен в тень. На зданиях и улицах слева или справа мы можем увидеть полутени на формах зданий, они создают пространство внутри пейзажа. Таким образом художник доносит до зрителя информацию о световой среде пейзажа. (Приложение 3)

Задание №1 (Приложение 5)

(Класс делится на две команды, преподаватель раздает шаблоны пейзажи и отмечает желтым треугольником место направления света на пейзаж).

Примените знания о характере источника освещения и светотеневой моделировке геометрических тел и при создании светотеневой среды рисунка города на основе архитектурного макета. Определите большой свет, большую тень, падающую тень.

Проводим анализ выполненных упражнений (Приложение 6)

Задание №2

Примените знания о создании светотеневой среды пейзажа в композиционном эскизе, применяя разные направления в освещении.

Для выполнения работы с композиционными эскизами в цвете, ученики подготовили работы линейных и цветowych эскизов.

На мольбертах закреплены эскизы в цвете, фотографии города. Преподаватель уточняет последовательность в создании станковой композиции пейзажа, направляет внимание учащихся на упражнения, выполненные на прошлом уроке: создание композиционного эскиза, применения линий, цвета выявление формы объектов городской среды с введением цветной линии (теплых, холодных, контрастных); сохранение силуэтной формы объектов городской среды пейзажа.

Вводим тематическую канву, применяем выразительные средства станковой композиции, упражнения на выявление светотени в городской среде. Применяем технику цветной карандаш, фломастеры (Приложение 7).

Задание №3

Примените знания о разных направлениях света в пейзаже и распределение светотени по объектам пейзажа в цветowych эскизах. Переносим светотени на формат А3 (подготовлен линейный рисунок пейзажа) (Приложение 8).

Закрепление знаний проходит в форме викторины.

7. Подведение итогов занятия

Преподаватель и ученики

Проводят анализ работ:

- Какое впечатление производит на вас выставка?
- Помогли нам выразительные средства станковой композиции создать глубину пространства в городском пейзаже?
- Присутствует ли настроение в учебных работах?
- Можно ли применить наши композиции для работы в технике гуашь, акрил, акварель, гелиевая ручка?

В ходе занятия, учащиеся научились:

- созданию пространственной среды в пейзаже;
- определению источника света в пейзаже;
- определению светотеневых градаций форм в пейзаже;
- создавать эскизы в цвете: теплой и холодной цветовой гамме, в зависимости от характеристики образа композиции;
- практической работе с художественными материалами: цветные карандаши, фломастеры.

Ученики вывешивают созданные эскизы на просмотр. На следующем занятии переносят эскиз на формат А3, работают в технике цветной карандаш и фломастер.

Список источников:

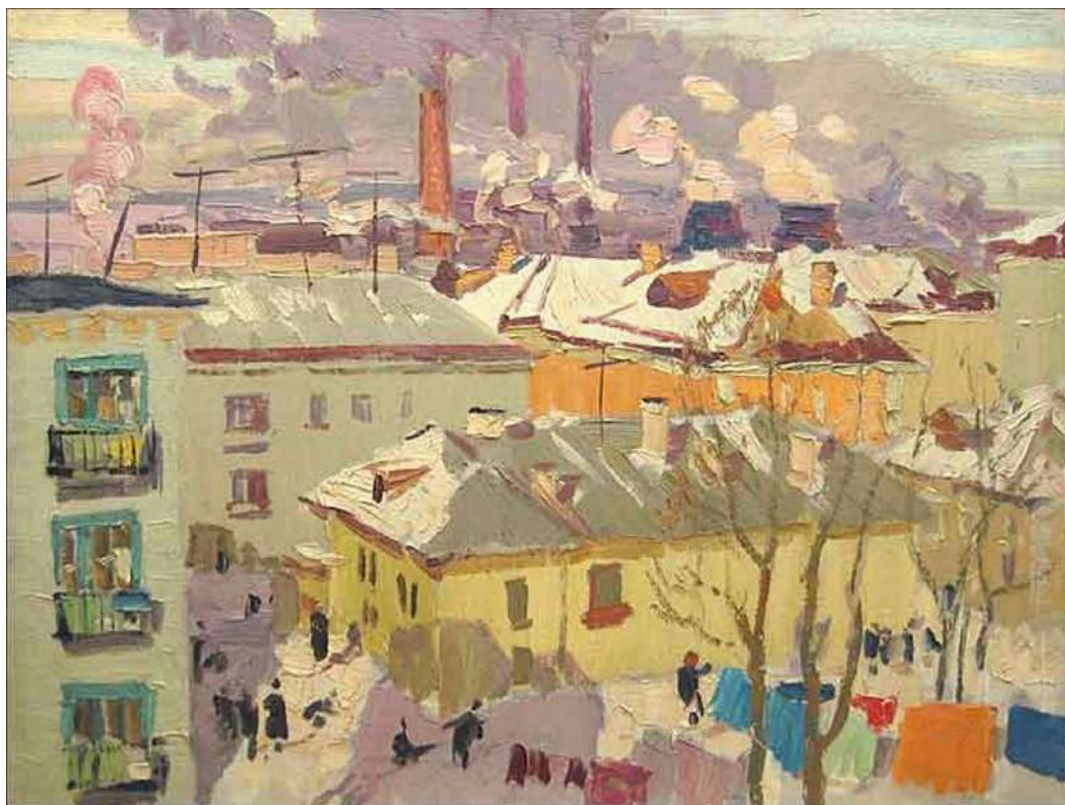
1. Мастера пейзажа/ Автор составитель Т.В. Дягилев, - М.:Вече,2002г.
2. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение. 2010 г.
3. Соколова О.Ю. Секреты композиции: для начинающих художников – М: Астрель: АСТ.
4. Третьяков, Н. Н. Образ в искусстве. Основы композиции [Текст].

Н.И. Кофанов, Линогравюра, «Петербург»

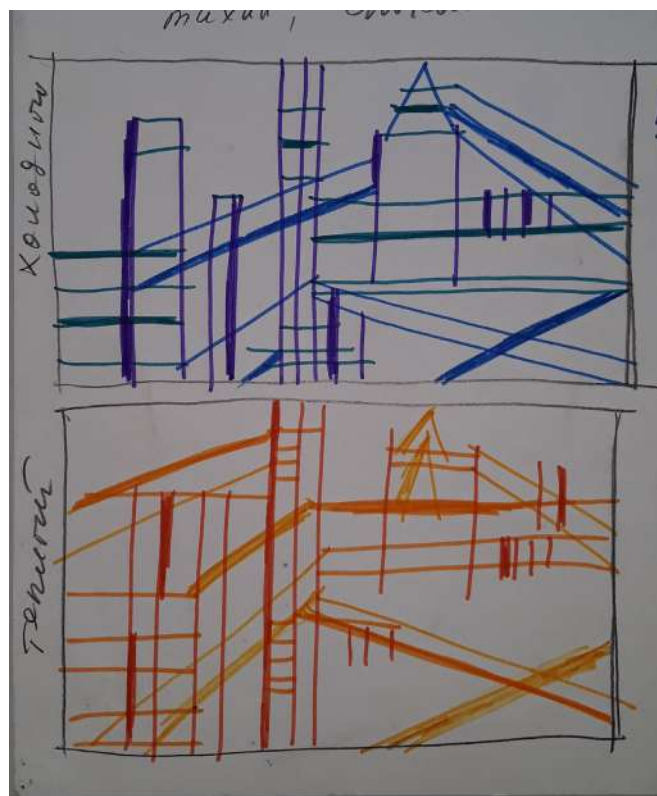
А. Лабас, живопись, «Москва»

В.И. Овчинников, «Пейзаж»

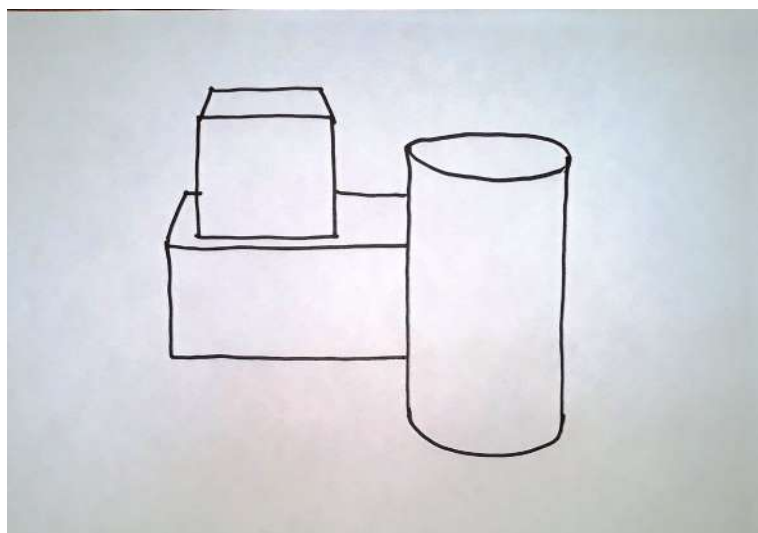

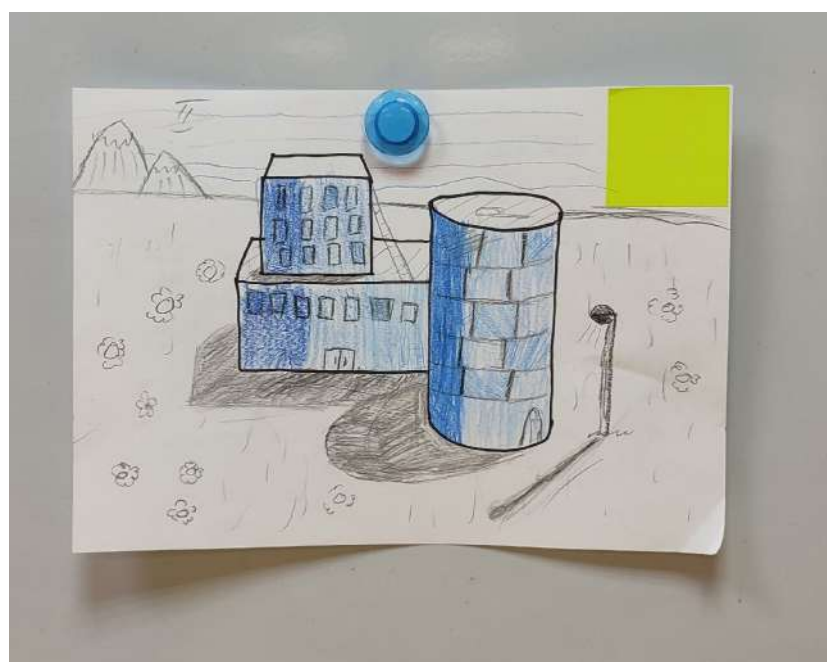
С.И. Смирнов, «Вечер»

Линейный рисунок пейзажа с фотографии, выполнен на предыдущем занятии

Приложение 8

Работы учащихся 1 класса

тема: «Пейзаж-настроение»

Полонянкина Лера, 11 лет
«Солнечный город»

Савельева Анна, 11 лет
«Жаркий день»

Коробкина Василиса, 11 лет
«Огненный город»

*Наговицына Мария Сергеевна,
преподаватель отделения изобразительного искусства
Республика Удмуртия, п. Бalezино
МБУ ДО ДШИ п. Бalezино*

**Преподавание темы «пейзаж со стаффажем»
на уроках станковой композиции**

методическое сообщение

*(учебно-методический материал предназначен для использования
преподавателями, работающими на отделениях изобразительного
искусства ДШИ и ДХШ)*

Аннотация

Методическое сообщение по реализации темы «Пейзаж со стаффажем» на уроках по станковой композиции ориентировано на преподавателей, ведущих учебный процесс в детских школах искусств и в детских художественных школах. Вопросы, связанные с преподаванием указанной темы, остаются значимыми и востребованными в педагогической практике.

Целью данного сообщения является оказание методической помощи преподавателям в организации и проведении уроков, посвященных пейзажу со стаффажем, а также расширение их знаний в области станковой композиции.

Основные задачи, решаемые в рамках изучения темы:

- ознакомление учащихся с историей развития пейзажа со стаффажем: от классических образцов до современных интерпретаций;
- формирование у учащихся понимания композиционных приемов, используемых в пейзажной живописи для создания гармоничного и выразительного изображения;

- развитие у учащихся навыков работы с различными живописными материалами и техниками при создании пейзажа со стаффажем;

- воспитание у учащихся эстетического вкуса и интереса к изобразительному искусству;

Содержание занятий по теме «Пейзаж со стаффажем» может включать:

- Теоретические занятия, посвященные изучению истории и теории пейзажа со стаффажем.

- Практические занятия по созданию эскизов и этюдов с натуры.

- Работа над станковой композицией пейзажа со стаффажем.

- Анализ и обсуждение работ учащихся.

При реализации темы «Пейзаж со стаффажем» рекомендуется использовать различные формы и методы обучения, такие как беседы, практические занятия, работа с репродукциями картин известных художников. Важно учитывать индивидуальные особенности и уровень подготовки учащихся.

Введение

Пейзаж со стаффажем — это жанр живописи, где на фоне природы изображены второстепенные фигуры людей, животных или техники, которые не являются главным сюжетом, но оживляют картину, задают масштаб и создают определённое настроение.

Актуальность и новизна темы «Пейзаж со стаффажем» в контексте современного художественного образования определяется несколькими ключевыми факторами:

1. Знакомство с пейзажем со стаффажем открывает перед детьми возможность исследовать взаимодействие человека и природы. Это

способствует развитию наблюдательности и умению видеть детали в общем контексте.

2. Возвращение к фигуративности в искусстве, где присутствие человека в пейзаже становится не просто декоративным элементом, а важным смыслообразующим компонентом.

3. Изучение пейзажа со стаффажем стимулирует воображение и творческое мышление. Дети могут придумывать собственные истории, населяя свои пейзажи вымышленными персонажами и существами, что развивает их фантазию и способность к созданию оригинальных образов.

Цели преподавания темы «Пейзаж со стаффажем»:

- Создание выразительности и атмосферы
- Композиционная целостность
- Передача масштаба и глубины

Задачи работы над темой:

- Выделение главного
- Отражение внутреннего мира
- Создание ритма и гармонии
- Повествовательная функция

Ключевым моментом при создании композиции «Пейзажа со стаффажем» является понимание учениками предназначения стаффажа. Следует подчеркнуть, что стаффаж не должен затмевать пейзаж, а, напротив, призван его обогащать и подчёркивать.

Важно разъяснить задачи, которые решает стаффаж в картине. Например, он может служить инструментом для масштабирования: сопоставление человеческой фигуры или животного с ландшафтом позволяет зрителю оценить истинные размеры пейзажа. Помимо этого, стаффаж способен транслировать настроение. Скажем, одинокий персонаж на фоне бескрайних просторов способен вызвать чувство обособленности и тишины.

Другая немаловажная функция стаффажа – внесение динамики в изображение. Включение в пейзаж сцен из обычной жизни (люди на дороге, пасущиеся животные) делает картину более живой и интересной. Относительно расстановки фигур: необходимо объяснить принципы размещения объектов в кадре. Важно применять фигуры для формирования ощущения глубины и многоплановости. Размещать их таким образом, чтобы они естественно сочетались с окружающим пейзажем. Уделять особое внимание созданию контрастных элементов и выделению цветовых нюансов.

Практические рекомендации

Практические рекомендации по созданию композиционного листа пейзажа со стаффажем требуют внимательного подхода и планирования. Важно не просто «добавить» фигуры в готовый пейзаж, а интегрировать их в композицию так, чтобы они стали ее неотъемлемой частью.

- **Набросок:** Начните с набросков. Исследуйте разные варианты размещения стаффажа. Экспериментируйте с количеством и расположением фигур, чтобы найти наиболее гармоничное сочетание с пейзажем.
- **Композиция:** Разработайте композицию, где стаффаж органично вписывается в пространство. Убедитесь, что фигуры не выглядят чужеродно, а поддерживают и обогащают пейзаж.
- **Детали:** Соблюдайте баланс в детализации. Не перегружайте стаффаж лишними деталями, чтобы он не отвлекал внимание от основного пейзажа.
- **Взаимодействие:** Постарайтесь показать взаимодействие фигур с окружающей средой. Это может быть отражено в их позах и действиях. Уделите внимание тому, как свет и тень взаимодействуют между стаффажем и пейзажем.

Заключение

Вопросы, связанные с преподаванием указанной темы, остаются значимыми и востребованными в педагогической практике. Педагогическая ценность темы заключается в развитии: это не просто учебное задание, а возможность для учеников выразить свои мысли и чувства, а также поэкспериментировать с материалами.

Пейзаж со стаффажем – это больше, чем просто изображение природы. Это возможность рассказать историю, показать жизнь, движение и связь человека с окружающим миром. Гармония между пейзажем и стаффажем – ключ к созданию произведения, которое захватывает воображение и оставляет след в душе зрителя. Введение этой темы открывает перед учениками новые горизонты в понимании композиции.

Создавайте искусство, которое говорит!

Список использованных источников

1. Функции и символика стаффажа в пространстве ландшафтного полотна в России второй половины XVIII века [Электронный ресурс] – <https://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-i-simvolika-staffazha-v-prostranstve-landshaftnogo-polotna-v-rossii-vtoroy-poloviny-xviii-veka> (дата обращения 1.11.2025)
2. «Стаффаж» Материал из Википедии [Электронный ресурс] – <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%B6> (дата обращения 1.11.2025)
3. Стаффаж в живописи: как оживить скучную картину [Электронный ресурс] – <https://www.izocenter.ru/blog/staffazh-v-zhivopisi-kak-ozhivit-skuchnuyu-kartinu/> (дата обращения 4.11.2025)

Приложения

К методическому сообщению прилагаются:

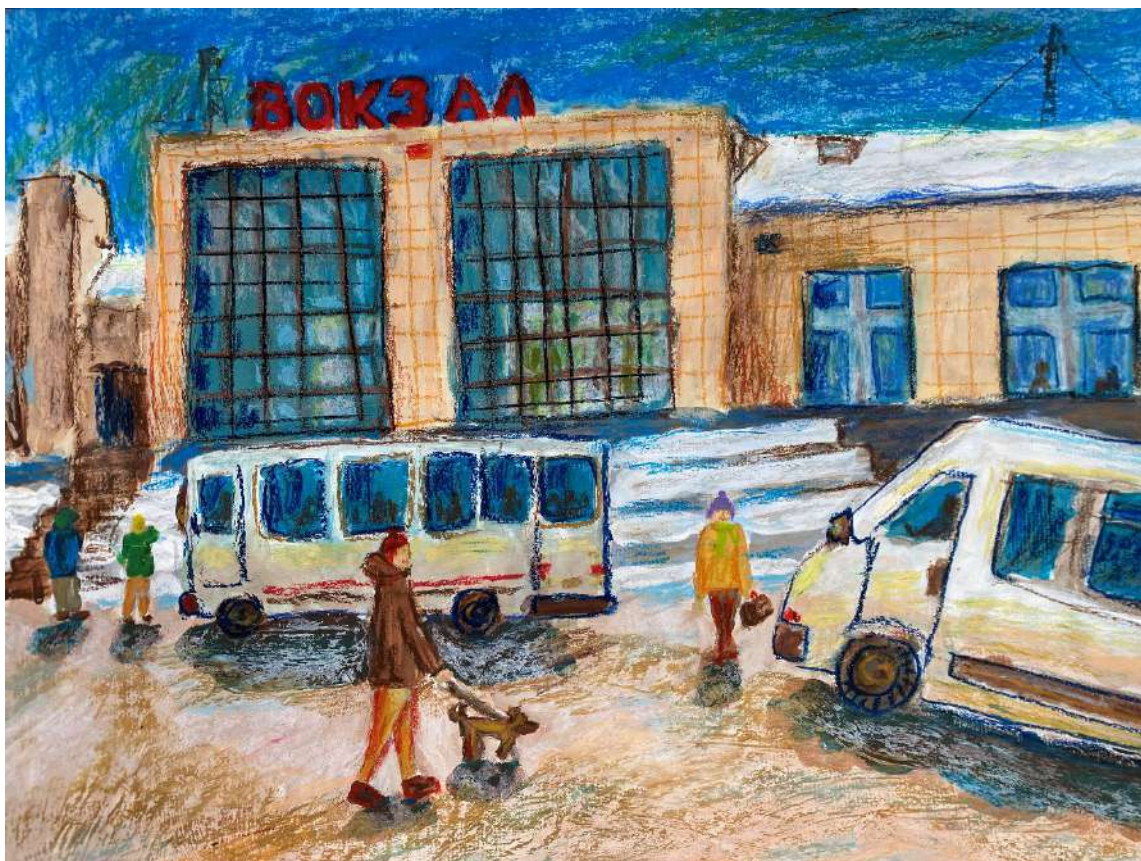
- подборка пособий по стаффажу (отдельно);
- работы с изображением стаффажа в пейзаже художников и иллюстраторов (отдельно);
- виртуальная выставка с работами учащихся 7 года обучения ДПП «Живопись» с использованием искусственного интеллекта (отдельно);
- работы учащихся 7 года обучения ДПП «Живопись» (срок обучения 8 лет) МБУ ДО Детской школы искусств п. Балезино (*Приложение 1*);

**Работы учащихся 7 года обучения ДПП «Живопись»
(срок обучения 8 лет) МБУ ДО Детской школы искусств п. Балезино**

Работы учащихся с пейзажами родного поселка были приурочены к празднованию дня поселка Балезино (12 июня 2025 г.). В дальнейшем предполагается их использование в настенном календаре на 2026 год, а также экспонирование на передвижных и виртуальных выставках, участие в различных конкурсах.

Князева Мария, 13 лет «Дом по ул. Кооперативной»

Волков Тимофей, 13 лет «Автовокзал нашего поселка»

Иванова Маргарита, 13 лет «Балезинский районный музей»

Шибанова Милана, 14 лет «Школа искусств»

Князева Варвара, 13 лет «Весна на ул. Лермонтова»

Шмелева Мария, 13 лет «Моя школа №5»

Яковлева Дарья, 13 лет «Балезинская районная библиотека»

Князева Виктория, 13 лет «Ночной вокзал»

Трефилова Полина, 13 лет «Каток»

[к содержанию](#) ↑

*Панченко Татьяна Васильевна,
преподаватель
Саратовская обл., п. Светлый
ГУДО «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО Светлый
Саратовской области*

Методическая разработка урока на тему: «История театра»

Введение

Урок проводится по программе ДПОП «Живопись» в 1 классе. Считаю, что этот урок более интересен детям, потому что театр погружает человека в волшебную атмосферу феерии и зрелищности. Помогает погрузиться в таинственный мир человеческих чувств и эмоций, позволяет посмотреть на себя со стороны.

На предыдущем уроке познакомились с группой пространственно-временных искусств. В этой группе рассматривали такие зрелищные виды искусства, как кино, хореография, цирк и театр.

Цель: познакомить детей с историей возникновения театра, дать представление о различных видах театра.

Задачи:

- развивать кругозор, коммуникативные умения, воображение, внимание, память, эстетическое чувство;
- воспитывать интерес и любовь к театральному искусству;
- познакомить с правилами поведения в театре;
- обогатить словарь новыми понятиями.

Основная часть

Ход урока: Опрос по предыдущей теме.

Сегодня мы познакомимся еще с одним видом искусства, который входит в пространственно-временную группу. Это театр.

Театр возник в Древней Греции. Несколько раз в год греки устраивали яркие, шумные празднества (Дионисии) в честь Бога Диониса. Это – Бог плодородия и покровитель театрального искусства. Празднества эти длились несколько дней. Все жители собирались в одном месте, наряжались в различные костюмы, надевали маски, пели, плясали и веселились. Холмистая местность позволяла грекам устраивать площадки для представлений прямо под открытым небом. На склоне холма располагались сиденья – театрон. Отсюда и произошло название - театр: театрон, в переводе с греческого, место для зрелищ. В центре находилась круглая площадка – орхестра. На ней располагался хор, который считался неотъемлемой частью представления. За ними находилась стена – скена, где хранились некоторые атрибуты и маски. Декораций не было. Первые театральные представления очень отличались от привычных нам спектаклей. Это было не просто представление, а конкурс между поэтами-драматургами. Профессия поэта была очень уважаемой и почитаемой. Каждый, кто хотел участвовать должен был представить вниманию зрителей 4 пьесы: 3 трагедии и 1 комедию.

- Что такое комедия? Что трагедия? (ответы детей). Древние греки больше всего любили жанр трагедии.

Ещё одной отличительной чертой было то, что в древнем спектакле не допускалось больше 3 актеров. Как же быть, если ролей было намного больше? (ответы детей).

Один актер играл несколько ролей. Причём актеры были исключительно мужчины, поэтому и женские роли приходилось играть тоже им. Как им это удавалось? (ответы).

Они использовали маски, которые выражали различные эмоции.

В театре существует 2 типа сцены. Самый древний – это сцена-амфитеатр (ещё с Древней Греции). И, сейчас самый распространенный, тип – это сцена-коробка.

Сцена состоит из 3 этажей. То, что мы с вами видим со своих зрительских мест – это 2 этаж, где выступают артисты. 1 этаж – под сценой, где находятся всевозможные механизмы и приспособления для спектакля. 3 этаж – над сценой, где располагаются все декорации, необходимые для конкретного представления.

Также очень важен и внешний вид театра. Театр – это храм искусства, поэтому архитекторы всегда старались, чтобы здание было красивым, и выделялось среди других зданий.

Существует несколько видов театра (просмотр мультфильма о видах театра).

Закрепляем увиденное.

Драматический театр: артисты разговаривают.

Оперный: артисты поют.

Балет: артисты танцуют.

Кукольный: артисты – куклы. (Включаю отрывки разных представлений, дети отгадывают).

Особый вид театра – кукольный, потому что для детей он наиболее интересен. Этот вид театра тоже появился в Древней Греции. Существует несколько видов кукол.

Перчаточные: надеваются на руку, как перчатка. Самая известная русская перчаточная кукла – Петрушка.

Марионетка – управляется при помощи верёвок. Одна из самых известных – Буратино.

Тростевые – управляются при помощи трости. Эти куклы считаются самыми сложными в управлении, потому что иногда, чтобы кукла ожила, одного кукловода недостаточно.

Посещение театра – это маленький праздник! И чтобы его не испортить, нужно соблюдать некоторые правила этикета. Смотрим видео «Как вести себя в театре».

Закрепляем знания.

- В театре можно разговаривать и смеяться?
- Можно громко хлопать в ладоши и кричать: «Браво!»
- Проходить к своему месту спиной к актёрам?
- Если не понравилось, можно сразу встать и уйти?
- Не ждать окончания спектакля и бегом бежать в гардероб?
- Можно покушать, пока идёт спектакль?
- Вообще нельзя есть? А когда можно? Где?
- Вставать на сиденье ногами?
- Если устал, можно побегать между рядами?
- Внимательно смотреть на сцену и переживать за героев? Молодцы!

Наш урок подходит к концу, и я предлагаю отгадать кроссворд, чтобы закрепить знания, полученные на уроке.

Вопросы:

По вертикали:

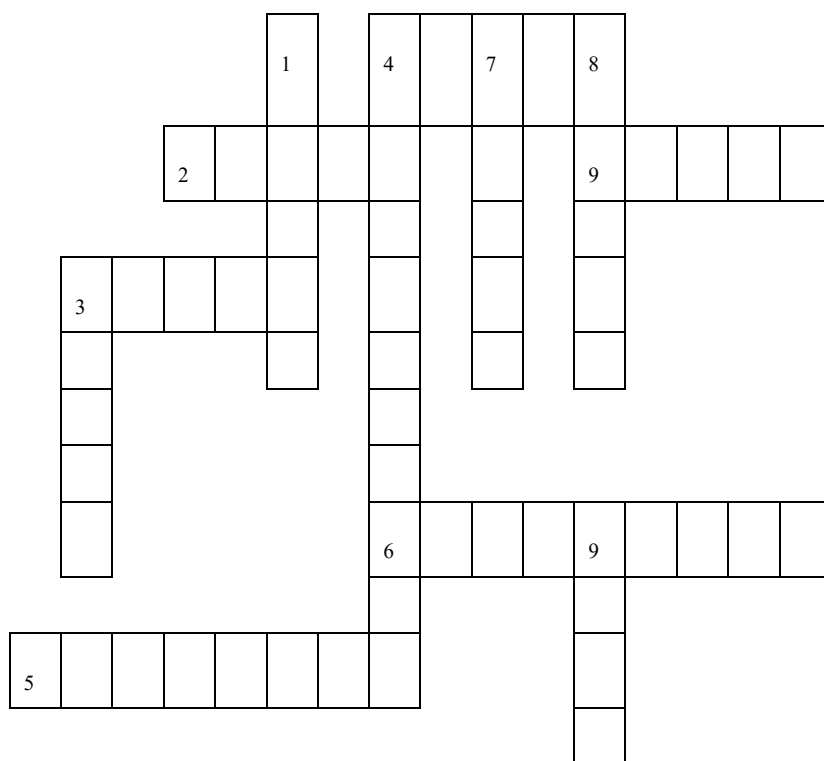
1. С каким видом искусства мы сегодня познакомились? (театр)
3. Что нужно купить, чтобы попасть на спектакль? (билет)
4. Театральная кукла, приходящая в движение при помощи верёвок.

(марионетка)

7. Место, где происходит театральное представление? (сцена)
8. Кто выступает перед зрителями? (актёр)
9. Что необходимо для теневого театра? (тень)

По горизонтали:

2. Спектакль, где актёры только поют. (опера)
3. Спектакль, где актёры только танцуют. (балет)
4. Что использовали греки в своих представлениях? (маска)
5. Самая известная перчаточная кукла? (Петрушка)
6. Самые сложные в управлении куклы? (тростевые)
9. Главный актёр в кукольном театре? (кукла)

Домашнее задание: придумать и нарисовать на формате А4 две маски к спектаклю – для трагедии (грустную – в холодном колорите) и для комедии (весёлую – в тёплом колорите).

Заключение

Мною разработан и проведен урок по расширению знаний детей об искусстве. При проведении урока соблюдены все нормы и требования СанПин. Целью урока было познакомить детей с историей возникновения театра. Из поставленной цели решались следующие задачи:

Образовательные:

- формировать у детей представление о видах театра;
- познакомить с правилами поведения в театре;
- обогатить словарь детей новыми понятиями.

Развивающие:

- развивать познавательный интерес;

- развивать кругозор, коммуникативные умения, воображение, внимание, память, эстетическое чувство.

Воспитательные:

- воспитывать интерес и любовь к театральному искусству.

В структуру урока включено три части:

1 часть – вводная. 2 часть - основная, в ней реализовывалась основная цель урока. На всем протяжении старалась удерживать внимание детей частой сменой деятельности, своей интонацией, эмоциональностью. Старалась, чтобы речь была доступна, лаконична и вызывала у детей эмоциональный отклик. Пыталась задействовать всех детей. Создавала условия для того, чтобы дети думали и отвечали на мои вопросы, делали выводы, аргументируя их. 3 часть - рефлексия, в которой подводятся итоги.

Все части урока взаимосвязаны, логично соединены одной темой и направлены на решение определенной педагогической задачи.

Дети чувствовали себя на уроке уверенно, с интересом выполняли все задания. Для привлечения внимания использовала мультимедийную презентацию.

Переключение на разнообразные виды деятельности помогает удерживать внимание детей, позволяет вовлечь каждого ребёнка в активный процесс, что повышает эффективность занятия. На уроке использовала такие методы, как объяснительно-иллюстративный, проблемный, частично-поисковый, которые способствуют продуктивной деятельности. Для достижения результатов использовала различные формы урока – индивидуальная, общеклассная. Думаю, что мне удалось решить поставленные задачи.

Список источников

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об образовании в Российской Федерации" //Российская газета. – 2012. – 31 декабря.
2. Вёрман, К. История искусства всех времён и народов [Текст]: учеб.пособие / К. Вёрман. - М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 944с.
3. Кравченко, А.И. Психология и педагогика [Текст]: учебник / А.И.Кравченко. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 400 с.
4. Садохин, А. П. Мировая художественная культура [Текст]: учебник/ А. П. Садохин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 495 с.
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/video-221107669_456242764
6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rutube.ru/video/44e2fa8e851a535cb9f1a17598435836/?r=plemwd>
7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nacasting.ru/statii/teatralnoe-iskusstvo>

*Ларионова Елена Владимировна,
преподаватель театрального отделения
Республика Удмуртия, п. Балезино
МБУ ДО ДШИ п. Балезино*

Преемственность образовательных программ в Детской школе искусств п. Балезино на примере театрального отделения

статья

Проблема непрерывности и преемственности всегда была и остается одной из самых насущных и важных в образовании. Преемственность в образовании, с точки зрения системного подхода, – это, во-первых, последовательность и согласованность образовательных программ, т.е. обязательность каждой образовательной программы опираться на предыдущую и ориентироваться на последующую.

С введением федеральных государственных требований к основной общеобразовательной программе дополнительного образования проблема обеспечения непрерывности и преемственности обретает особую актуальность и новое звучание на всех уровнях образования для всех структур.

В Детской школе искусств п. Балезино образовательный процесс выстраивается на принципах непрерывности обучения и преемственности в работе с детьми от 2,5 до 16 лет. В настоящее время в школе работает 7 отделений: фортепианное, хоровое, народные инструменты, изобразительное искусство, хореографическое, театральное и раннее эстетическое воспитание, в которых занимается 505 учащихся.

Самое молодое отделение театральное, оно работает с 2014 года.

Обучение детей на первой ступени начинается с 5 лет. Для этого мной разработана дополнительная общеразвивающая программа «Развивайка». Программа построена на основе принципа - «обучать играя»,

предусматривает проведение не традиционных уроков, а уроков в форме игры, так как сочетание практической и игровой деятельности, решение проблемно-игровых и поисковых ситуаций способствуют развитию творческих способностей учащихся. В ходе обучения применяется использование стихов, загадок, считалок, чистоговорок, чтение преподавателем художественной литературы с дельнейшим обсуждением прочитанного. Результатом является выполненная работа (инсценировка детских стихов и сказок). Программа предлагает занятия в трех направлениях: театральные игры, развитие речи и изготовление театральных кукол. Роль родителей в процессе обучения состоит в организации помощи на всех этапах обучения. Проводятся совместные занятия с родителями по изготовлению кукол ходилок и кукол марионеток.

Главным ожидаемым результатом обучения должно стать развитие у детей интереса к театральному творчеству. Программа рассчитана на 7 месяцев обучения. Подходя ко второй ступени обучения, у детей заложено зерно на формирование образного мышления, творческих способностей, развитие воображения, фантазии, связной речи. Программа должна помочь ребёнку открыть свой внутренний мир через театральную игру и занятия по развитию речи.

Вторая ступенька – знакомство с кукольным театром, это тот вид искусства, с которым дети, раньше всего, знакомятся в своей жизни. Искусство театра кукол совмещает различные виды искусства: куклы – это скульптура, декорации – живопись и декоративно-прикладное творчество, пьеса – литература.

Мной разработана ДОП «Кукольный театр», которая в 2020 году прошла независимую оценку качества АУ УР "Региональный центр оценки качества образования". Новизна программы - в комплексном подходе к обучению учащихся, в неё включены разнообразные учебные предметы (театральные игры, основы актёрского мастерства, основы сценической речи, изготовление театральной куклы, основы кукловодства, изготовление

театральной куклы и реквизита, вариативная часть даёт знания в области хорового пения), что даёт расширенные знания в области театра.

Важной особенностью программы является ее преемственность: основная часть контингента, поступающего на обучение по программе «Кукольный театр», закончила освоение программы «Развивайка» для детей дошкольного возраста (программа ознакомительного уровня).

В процессе освоения программы дети знакомятся с основами актерского мастерства, учатся работать за ширмой с перчаточными куклами би-ба-бо и знакомятся с планшетными куклами, приобретают умения действовать в команде, применяя их в практической деятельности, в частности участвуя в творческих сменах в детских оздоровительных лагерях.

Наиболее одаренные учащиеся могут продолжить занятия на третьей ступеньке обучения по ДОП «Основы театрального искусства». Дальнейшее обучение продолжает процесс развития детей, построено по принципу «от простого к сложному». Программа так же включает в себя учебные предметы: театральные игры, основы актёрского мастерства, основы сценической речи, художественное слово, основы сценического движения, беседы о театре и подготовка сценических номеров.

Все учащиеся театрального отделения посещают мастер-классы преподавателей театральных ВУЗов, в частности с детьми занималась наша выпускница Светлана Бунина, преподаватель Московской государственной консерватории. Участвовали в проекте «Встреча с театром» для детских театральных коллективов, в рамках Национального проекта «Культура». Ежегодно принимаем участие в различных конкурсах и фестивалях. На всех ступенях обучения посещаем концерты и спектакли, регулярно выезжаем в Театр кукол Удмуртской Республики и Театр парафраз в г. Глазов.

Каждая ступень обучения имеет свои цели и задачи и является органичным дополнением в целом комплексе осваиваемых учащимися дисциплин.

Таким образом, обеспечивается преемственность программ в области театрального искусства.

Пройдя все ступени обучения, учащиеся получают устойчивый, осознанный интерес и навыки к театральному искусству. Это способствует тому, что наиболее одарённые ученики могут избрать театр своей профессией и продолжить обучение в специальных учебных заведениях.

За это время выпустилось около 30 учащихся, 4 продолжили обучение в специальных учебных заведениях: Наговицына Анастасия, магистрантка Московского городского педагогического университета по специальности режиссура театрализованных программ и образовательных проектов, Калинина Анна и Энтентеев Ярослав – студенты Удмуртского республиканского колледжа культуры по специальности социально-культурная деятельность, Тонкова Ксения студентка Свердловского колледжа искусств и культуры по специальности театральное творчество.

Каждая ступень преемственно включает в обобщённом виде то, что создано предшествующим этапом обучения, вместе с тем перспективно несёт в себе элементы того нового, что характерно для последующей ступени. В этом учебном году в ДШИ сделан набор на ДПП «Искусство театра», из 12 человек 10 учащихся, которые освоили предыдущие программы по театральному творчеству. Из чего следует, что у детей есть устойчивый интерес к данному направлению и самое главное на предпрофессиональное обучение пришли подготовленные дети, что в дальнейшем даст качественные результаты. В вариативной части данной программы есть предмет «Кукольный театр», основы которого учащимся знакомы из предыдущей программы обучения.

Взаимосвязь всех этапов обучения позволяет ребёнку пройти путь от ознакомительного до овладения углублённым уровнем знаний, умений и навыков, что и формирует духовно богатую, эстетически развитую, социально активную творческую личность посредством театра, решая при этом главную цель всего процесса обучения.

Список источников:

1. Багдасарова, Л. С. Преемственность-важный фактор обучения и воспитания обучающихся в ДШИ [Электрон. ресурс] / Л.С. Багдасарова.- 2018.- Режим доступа: <http://odshi2.uln.muzkult.ru>
2. Кислова, Е. Г. Преемственность как уникальная система непрерывности образования [Электрон. ресурс] / Е.Г. Кислова.- 2017.- Режим доступа: <http://multiurok.ru>
3. Сабынина, И. А. Искусство театра как важнейший фактор в формировании духовно – нравственного развития детей в системе ДШИ [Электрон. ресурс] /И.А. Сабынина.-2016.- Режим доступа: <https://www.prodlenka.org>

*Волошина Елена Евгеньевна,
преподаватель хореографии
Республика Удмуртия, с. Дебесы
МБУ ДО ДШИ им. Г. М. Корепанова-Камского, с. Дебесы*

Развитие артистичности и эмоциональной выразительности на уроках хореографии

статья

В данной статье мне бы хотелось затронуть тему развития артистизма и эмоциональной выразительности детей на уроках хореографии. Вопрос развития актерско-сценических умений в хореографии всегда оставался и остается актуальным. Любое исполнение танцевального номера требует не только техничного выполнения танцевальных движений, но и умения выразить эмоции, чувства, образ согласно сюжету танца, используя мимику, жесты и голос. По мнению Н. И. Тарасова, *«уметь творчески и «виртуозно» танцевать содержание музыки – значит обладать одним из элементов актерского мастерства»*. Развитие артистизма и эмоциональной выразительности является важной составляющей хореографического искусства.

В своей педагогической практике я часто сталкиваюсь с тем, что детям бывает трудно раскрыть эмоции в танце, они зажаты, закомплексованы. Случается так, что во время исполнения танцевального номера юные танцоры технически чисто исполняют все движения, но не выражают никаких эмоций, не могут передать настроение и образ, которые заложены в постановке. Такой танец проигрывает в яркости и насыщенности «красок». Задача педагога – сохранить детскую непосредственность и развить эмоциональную выразительность.

Развить артистизм и актёрско-сценические навыки на уроках хореографии можно, прибегнув к такой технологии как театральная

педагогика. Технология «театральная педагогика» - это новое направление в педагогической науке. Применение данной технологии создает максимальные условия для свободного эмоционального контакта, раскованности, взаимного доверия и творческой атмосферы.

Актерские способности необходимо вырабатывать уже в младших классах. Дети в этом возрасте не боятся выплеснуть свои эмоции, они наивны и непосредственны. Именно в данный период у детей возникают способности и интерес к самостоятельной и творческой работе. Для развития актерских данных и эмоциональной выразительности я позаимствовала из театральной педагогики следующие приемы: театральный тренинг, импровизация, театрализация

Театральный (актерский) тренинг – это система упражнений, направленных на развитие и совершенствование актёрских способностей исполнителя. Тренинги помогают ребенку раскрепоститься, преодолевать волнение и скованность, управлять своими чувствами и эмоциями. Они способствуют снятию психологических и телесных зажимов, развитию творческого воображения. Тренинги я провожу в форме игровых упражнений. Именно игра - это основной вид деятельности детей и является важным элементом в развитии воображения и артистизма. Игровые упражнения по своим развивающим функциям можно разделить на несколько направлений. Вот некоторые примеры упражнений, которые я использую на уроках.

Упражнение на расслабление и напряжение мышц корпуса.

Данные упражнения учат чувствовать свои мышцы (напряженные и расслабленные), направлены на устранение мышечных зажимов. Примеры упражнений: «Свечка», «Мороженое», «Снежная баба», «Огонь и лед».

Упражнения на развитие воображения и фантазии.

С помощью этих тренингов дети учатся фантазировать, воображать, придумывать различные истории и образы, что просто необходимо для занятий сценическим творчеством. Возбудителем творческой фантазии

является музыка, она направляет творческую активность детей. Музыка должна активизировать фантазию, направлять ее, побуждать к творческому использованию выразительных движений. Помогают развить воображение и фантазию игровые упражнения: «Передай предмет по кругу», «Кругосветное путешествие», «Шалды-Балды», «Море волнуется раз», «Утро».

Упражнения на развитие внимания и памяти.

Сосредоточенное внимание и хорошая память в хореографии имеют большое значение. Дети с хорошим вниманием лучше запоминают учебный материал. У таких детей повышаются результаты обучения, повышается и уровень исполнительского мастерства учащихся. Активизируя работу внимания и памяти, педагог, тем самым, облегчает себе и детям проведение занятий, дети приобретают привычку быть внимательными и начинают самостоятельно контролировать процессы памяти. Упражнение на внимание и память - «Запомни и повтори движение», «Слушай и исполняй», «Тень».

Упражнения на развитие навыков общения.

Общение между детьми в танце выражается через умение пригласить партнера на танец, умение чувствовать партнера в танце, умение взаимодействовать с ним, отвечать на движения движением, мимикой, жестами. Коммуникативные навыки развиваются упражнениями на парные физические действия, тренирующие навыки взаимосвязи и взаимозависимости: «Зрячий и слепой», «Зеркало», «Глина и скульптор», «Групповая скульптура», «Встреча», «Цепочка».

Упражнения на ощущение пространства.

Упражнения на ощущение пространства позволяют совершенствовать двигательные умения, развивают пространственное воображение, аналитические способности. К упражнениям на формирование пространственных навыков можно отнести «Ветер и деревья», «Стоп-кадр», «Ручеек», «Мы в пространстве».

Упражнения на выразительность жеста, мимики, пантомимы.

Для танцора очень важно, чтобы его лицо было выразительным для создания ярких, выразительных сценических образов. Если исполнитель владеет мимикой, хорошо выражает свои эмоции на лице, то и зрителю легче понять сцену. Занятия мышцами лица обогащают исполнительское мастерство танцоров и позволяют перейти к более сложной сюжетной хореографии. Полезны на уроках игровые упражнения на выразительность жеста, мимики, пантомимы «Кривляки», «Цирк», упражнения на улыбку.

Еще одним средством развития артистизма у детей является **импровизация**. Искусство импровизации составляет один из основных элементов театральной педагогики. Импровизация развивает образное мышление и фантазию, актёрские данные, раскрывает творческий потенциал ребенка. В хореографии импровизация – это умение сразу, т.е. «на ходу» придумывать движения или создавать образ. Импровизационное творчество всегда связано с музыкой и воображением ребенка. Дети импровизируют выразительно-изобразительные движения в характере музыки, которую слушают. Им нравится инсценировать небольшие истории. Я придумываю различные сюжеты и прошу ребят их изобразить под музыку. Вот некоторые примеры заданий на импровизацию: "Осень. Падающие листья", «В подводном царстве», «Необитаемый остров. Танец аборигенов», «Веселый оркестр», «Джунгли», «Пластелин», «Рождение цветка». Также на уроках можно использовать танцевальную импровизацию эмоциональных состояний (веселья, грусти, горя, страха и т.д.); танцевальную импровизацию с предметами (обручи, шарфы, мячи и т.д.); импровизацию с выбранным партнёром (парная импровизация). Основная задача танцевальной импровизации – через движение выразить свои чувства, переживания, эмоции.

Еще один из элементов театральной педагогики, который я применяю на уроках хореографии – это театрализация. Данный методический прием предполагает введение в урок заранее подготовленных элементов театрального действия, оформления, атрибутов, костюмов, распределение

ролей. Прием театрализации на уроках хореографии я использую в форме проведения нетрадиционных уроков. Материал только тогда воспринимается и запоминается детьми, когда дети проживают урок, им бывает интересно. Урок-сказка – один из типов проведения нетрадиционного урока, который я применяю в своей практике. Мир сказок и волшебства по своей сути очень близок детям. Может быть, поэтому на уроках, построенных в виде сказки и приключений, дети раскрываются полнее. На таких уроках дети на некоторое время становятся актерами, изображая персонажей той или иной сказки. Применение данного метода дает детям богатый опыт в развитии актерско-сценических умений. Уроки-сказки, хотя и требуют большой подготовительной работы, всегда оставляют чувство удовлетворения у ребёнка. Учебный материал сливается в воображении учеников со сказочным образом, оставаясь надолго в их памяти.

Таким образом, использование приемов театральной педагогики в хореографии позволяет создать благоприятные условия для развития у детей артистизма и эмоциональной выразительности. Использование игр, творческих заданий, комплексов упражнений значительно обогащают исполнительское мастерство воспитанников. При постоянной и целенаправленной работе дети становятся более раскрепощенными, яркими и неповторимыми, что дает весомый итог в процессе подготовки и создания хореографического номера.

Список источников:

1. Баранов А.Б. Развитие артистизма у детей в детских хореографических коллективах [Электрон. ресурс] / Баранов А.Б. – 2014. - Режим доступа: <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/65994-razvitiie-artistizma-u-detej-v-detskih-horeogr>
2. Захаров Р.В. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта / Захаров Р.В. – М.: Искусство, 1983. – 238 с.
3. Косинец Е.И., Климова Т.А., Никитина А.Б. Театральная педагогика в современной школе / Косинец Е.И., Климова Т.А., Никитина А.Б. – Искусство. Все для учителя, №8, 2012. – 6 с.
4. Тарасов Н. И. Классический танец. Школа мужского исполнительства / Тарасов Н. И. – М.: Искусство, 1981. – 495 с.

*Порозова Марина Александровна,
преподаватель хореографии
Республика Удмуртия, с Якшур-Бодья
МБУ ДО «Якшур-Бодьинская ДШИ»*

Технология проектного обучения как инновационный метод работы в хореографическом коллективе

методическое сообщение

Хореография как никакое другое искусство способствует разностороннему развитию ребенка. Она развивает эмоциональность, чувство ритма, координацию, пластику, выносливость, грацию, укрепляет волю. Помогает становиться организованным, целеустремленным человеком, с сильным характером и чувством долга.

Дети и подростки, проявляющие интерес к хореографии, сегодня имеют возможность видеть современный мировоззренческий подход к данному виду искусства на телевидении в различных танцевальных шоу и проектах. Многие хотят быстро добиться значительных успехов и поэтому предъявляют большие требования к организации обучения их любимому хобби.

Современные профессиональные преобразования в сфере хореографического искусства, требуют от преподавателя – руководителя хореографического коллектива готовности к работе в новых условиях, способности адаптироваться к педагогическим инновациям и быстро реагировать на стремительно нарастающие перспективные процессы развития общества и танцевально-хореографические запросы современных обучающихся.

Для того чтобы эффективно организовать педагогический процесс, преподавателю необходимо не только понимание теоретических основ

хореографии, видение основных компонентов этого сложного процесса: целей, задач, содержания, средств, форм, методов, но и владеть инновационными формами организации учебного и воспитательного процессов.

Целью подготовки данных методических рекомендаций стало обзорное представление имеющихся на сегодняшний день инновационных форм, методов и технологий работы в хореографическом коллективе.

Рекомендации могут оказаться полезными для преподавателей-хореографов, стремящихся к интенсивному профессиональному росту, а потому готовы активно применять в своей профессиональной педагогической деятельности, принципы, формы и методы неформального образования. Именно такие педагогические кадры, по нашему глубокому убеждению, могут стать полноценными участниками инновационных преобразований, стать особого рода специалистами-профессионалами, способными преодолеть:

- типично классические проблемы внедрения инноваций (инновационные модели и технологии в образовании, как известно, «тормозятся» по самым различным причинам);
- барьер принятия творчества (преподаватели иногда встречают в штыки все нововведения в образовательной системе, потому что привыкают работать по старым программам, по устоявшимся шаблонам, не хотят что-либо менять, не хотят учиться и перестраиваться);
- административный конформизм (часто администрация учреждения не стимулирует творческие изыскания преподавателей, а сами они робеют, не решаются выглядеть в глазах других своих коллег «белой вороной», потому-то и отказываются принимать необычные, смелые, явно перспективные педагогические решения);
- личностную тревожность (из-за внутренней неуверенности в себе, в своих способностях, силах, явно заниженной самооценки, проще говоря, боязни показать свои скрытые возможности многие преподаватели предпочитают в

качественном плане не перестраивать образовательную деятельность в учреждении);

- доминирующую профессиональную неподатливость группового хореографического мышления (молодые хореографы боятся выступить против преподавателей «старой закалки», которые не стремятся к приобретению принципиально новых знаний, умений, навыков, не стремятся к новым, пусть и рискованным веяниям в современных, подлинно творческим по духу своему хореографических коллективах).

Преодолеть все перечисленные (да еще и многие другие) трудности и подняться на качественно новый уровень профессионализма помогает осознанное, психологически и методически последовательное использование инновационных форм и методов работы. Именно этот, многократно проверенный концептуальный подход описан в кратких методических рекомендациях.

Итак, для создания условий раскрытия и развития творческого потенциала обучающихся хореографического коллектива, формирования у них устойчивой положительной мотивации к занятиям хореографией и достижения ими высокого творческого исполнительского результата применяются различные методы и, вытекающие из них приемы работы. Различают традиционные и инновационные методы. Традиционные – направлены на усвоение определенных знаний, принятых в данном социуме в качестве нормативных. А инновационные – требуют в нашем хореографическом сообществе недюжинной душевной смелости.

Работая многие годы в дополнительном образовании, все больше убеждаешься, что для успешной профессиональной деятельности всем нам необходимы глубокие знания в области педагогики и психологии. Развитие современных инновационных технологий требует внедрения новых подходов к обучению, которые обеспечивали бы развитие коммуникативных, творческих и профессиональных знаний, ну а, пожалуй, главное – потребности в непрерывном самообразовании.

Необходимо применять различные формы организации образовательной деятельности. Для наиболее эффективной работы хореографического коллектива и достижения высокого творческого результата, в педагогической хореографической деятельности можно чередовать использование форм занятий в зависимости от того, какую стратегическую цель ставит для себя преподаватель.

Стремительно развивающиеся информационные технологии, повсеместно проникающие в нашу жизнь, требуют разработки современного подхода к организации процесса обучения и доставки знаний, поэтому преподавателям необходимо творчески вводить инновации. Педагогическая инновация – это нововведение в педагогическую деятельность, это тщательно продуманное изменение в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие обязательной своей целью – педагогически обоснованное повышение их эффективности.

Инновационные методические подходы включают в себя следующие базовые структурные компоненты: современные педагогические технологии развития лидерских и диалогических способностей; вариативные педагогические аспекты творческой деятельности; методы развития межличностного общения в коллективе; системную интеграцию в процессе создания коллективного творческого продукта танцевального коллектива; методы организации продуктивной художественной среды средствами хореографии.

Существуют различные инновационные технологии, но мы рассмотрим технологию проектного обучения.

Проектное обучение – это педагогическая технология, направленная на развитие самостоятельности и творческого мышления у обучающихся. В контексте хореографического коллектива этот подход приобретает особую значимость, поскольку именно здесь важно не только освоение техники танца, но и развитие артистизма, индивидуальности и умения работать в команде.

Проектное обучение основывается на создании условий для активной деятельности обучающегося. В отличие от традиционного подхода, где ученик выступает в роли пассивного получателя знаний, проектное обучение позволяет ему стать активным участником процесса. В хореографии это означает, что танцоры могут не только исполнять уже готовые постановки, но и принимать участие в создании новых танцевальных работ, разработке концепции и сценографии.

Применение проектного обучения в хореографии подразумевает множество аспектов, которые способствуют углубленному пониманию искусства танца. Например, танцоры могут работать над своим проектом, исследуя различные стили и темы, что способствует расширению их кругозора и повышает творческий уровень каждой отдельной работы.

Проектное обучение учитывает индивидуальные особенности каждого обучающегося, что особенно важно в коллективной практике. Большинство танцоров имеют свои предпочтения и стиль исполнения. Каждый обучающийся может привнести что-то новое в общий проект, что способствует созданию атмосферы сотрудничества и доверия в коллективе. Подобный подход формирует положительный климат среди участников, а также способствует развитию эмоционального интеллекта, что важно артистов.

В процессе проектного обучения обучающиеся начинают осознавать, что их вклад в работу имеет значение. Это формирует не только командный дух, но и повышает мотивацию обучающихся. Танцоры становятся более креативными и инициативными, что значительно обогащает общий процесс создания хореографической работы.

Одним из ключевых аспектов внедрения проектного обучения в хореографический коллектив является четкая структура и этапность работы. Стандартно процесс можно разбить на несколько этапов, которые помогут эффективно организовать работу над проектом.

Первоначально необходимо определиться с идеей проекта. Например,

это может быть постановка нового танца на определенную тему или создание выступления, отражающего определенные культурные традиции. Важно, чтобы идея была интересной как для обучающихся, так и для зрителей.

Следующим шагом является разработка концепции проекта. На этом этапе участники могут предложить свои идеи и обсудить их, выбирая наилучший вариант для дальнейшей работы. Затем следует выставление задач, распределение ролей в команде и определение сроков выполнения.

Так же важным аспектом является мониторинг хода выполнения проекта. Регулярные встречи для обсуждения прогресса, оценки и коррекции работы значительно повышают качество конечного продукта. Участники могут делиться своими переживаниями и трудностями, что позволяет своевременно вносить изменения и улучшать работу.

Внедрение проектного обучения в хореографический коллектив требует использования различных техник и методов. Одной из таких техник является ролевое обучение. Участники могут исполнять различные роли в рамках проекта: от исполнителей до управляющих. Это способствует более глубокому пониманию процесса и формированию умений, необходимых для успешной работы в команде.

Кроме того, использование визуальных и аудиовизуальных средств также может быть эффективно. Например, создание видеозаписей репетиций или использование визуализаций для демонстрации движений поможет обучающимся лучше воспринимать материал.

Теоретическая база работы также имеет большое значение. Участники могут изучать различные стили танца, историю хореографии, технику исполнения движений. Это позволит им обогатить свой опыт и улучшить качество исполнения.

Этапы реализации проекта в хореографическом коллективе

Этап	Деятельность преподавателя	Деятельность обучающихся
------	----------------------------	--------------------------

1. Запуск	Формулирует основополагающий вопрос. Создает «входное событие» (просмотр фильма, выставка, встреча с интересным человеком). Делит на группы.	Включаются в проблему. Проводят мозговой штурм. Формулируют гипотезы и цели проекта.
2. Планирование	Помогает определить задачи, формы работы, план-график. Консультирует по поиску информации.	Разрабатывают план, распределяют роли в группе (хореографы, музыканты, сценаристы, дизайнеры и т.д.), собирают материал (музыку, визуальный ряд, тексты).
3. Реализация	Выступает в роли координатора, наставника, художественного руководителя. Дает обратную связь, технические советы, следит за динамикой. Не навязывает свое видение, а направляет.	Основная творческая и исследовательская работа: создание этюдов, импровизации, отбор материала, работа в группах, пробы. Обсуждение промежуточных результатов.
4. Презентация	Организует площадку для презентации (сцена, класс, онлайн). Приглашает зрителей (не только родителей, но и других преподавателей).	Представляют итоговый продукт. Участвуют в обсуждении, отвечают на вопросы (рефлексивная беседа).
5. Оценка и рефлексия	Оценивает не только технику, но и процесс: вовлеченность, работу в команде, глубину проработки темы. Использует оценочные листы.	Самооценка и оценка работы группы. Анализ: что получилось, что не удалось, чему научились. Фиксация результатов (фото, видео, дневник проекта).

Так, в 2024-2025 учебном году был успешно реализован творческий проект «Коробка с карандашами». У обучающихся 4 класса возникла идея передачи опыта и знаний с обучающимися 1 класса через совместную работу – постановку хореографического номера «Коробка с карандашами». Результатом было участие во Всероссийском фестивале - конкурсе «Карусель» в г. Ижевск, где обучающиеся показали хороший результат Лауреат 2 степени.

Внедрение технологии проектного обучения в хореографических коллективах дает множество преимуществ. Оно способствует развитию как индивидуальных, так и командных навыков у обучающихся. Процесс работы

над проектом становится более увлекательным и значимым, что повышает мотивацию обучающихся.

Проектное обучение в хореографии позволяет не только создавать новые уникальные танцевальные работы, но и развивать такие ценные качества, как креативность, умение работать в команде и способность принимать решения. Это, в свою очередь, делает хореографический коллектив более сплоченным и продуктивным.

Подводя итог, можно сказать, что технология проектного обучения является мощным инструментом, который открывает новые горизонты в хореографическом искусстве. Эффективная интеграция данного метода в практику работы хореографических коллективов способна значительно повысить их результаты и раскрыть потенциал каждого обучающегося. Важно помнить, что успех проекта зависит от сотрудничества и вовлеченности всех участников, что делает процесс еще более значимым.

Список литературы:

1. Доскараева, А.А. Инновационные технологии обучения в хореографии/А.А. Доскарева// Роль и место педагога-наставника в области артпедагогике. – Челябинск: Издательство ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2023. – С.131-137.
2. Наставничество в образовании: современная практика: сборник материалов международной (заочной) научно-практической конференции. 20.11.2019 года// государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий». – Курган 2019 – 188 с.
3. Пуляева Л.Е. Некоторые аспекты методики работы с детьми в хореографическом коллективе: Учебное пособие. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2001. – 80 с.
4. Пуртурова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учебное пособие для студетнов учреждений среднего профессионального образования. – М.: Владос, 2003. – 256 с.
5. Янаева Н.Н. Хореография. Учебник для начальной хореографической школы. – М.: Релиз, 2004. – 304 с.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Якшур-Бодьинская детская школа искусств»

Творческий проект «Коробка с карандашами»

Составитель:

Шишминцева Карина

Мухаметгареева

Ульяна Васильева Елизавета

Белых Серафима

Консультант:

Порозова Марина Александровна

Введение

Одной из популярных форм современной системы художественного и эстетического воспитания детей является хореография. Этот вид искусства, как никакой другой, сочетает в себе значительные возможности движения и музыки для развития творческого потенциала занимающихся, их приобщение к красоте движения, гармоничного физического и личностного развития. Хореография – одно из эффективных средств творческой самореализации ребенка. Музыка и движение помогают воспитывать детей, дают возможность познать мир. Через музыку и движение у ребенка развивается не только художественный вкус и творческое воображение, но и любовь к жизни, человеку, природе, формируется внутренний духовный мир ребенка.

Структура проекта

Актуальность:

Создание творческой работы сложный процесс, его успех обеспечивается органическим слиянием, взаимодействием всех компонентов жанра. В творческом процессе танца создается хотя простой, но значительный танцевальный образ. Поэтому мы, обучающиеся 4 класса, подбирали наиболее актуальный хореографический жанр для детей 7 лет, это детский танец. Детские танцы – это изучение основных средств выразительности движения и позы, пластика и мимика, ритм, которые связаны с эмоциональными впечатлениями маленького человека от окружающего мира.

Цель: Создание условий для постановки хореографического номера. Подготовка к выступлению на хореографическом конкурсе.

Задачи:

Для преподавателя:

Выбрать эффективные средства и методы, обеспечивающие развитие творческо-поисковой деятельности.

Для обучающихся:

Образовательные:

- Формировать навыки правильного и выразительного движения в области детского танца;
- Обучить методу проектов, приемам самостоятельной работы;
- Формировать навыки организации постановочной работы.

Развивающие:

- Развивать умения организации поисков новых познавательных ориентиров;
- Развивать умения организации творческой деятельности;
- Развивать умения самостоятельно добывать знания;
- Развивать творческое мышление.

Воспитательные:

- Формировать активность и самостоятельность общения;
- Формировать общую культуру личности обучающегося, способную адаптироваться в современном обществе.

Формы и методы работы с детьми:

1. Групповые занятия.
2. Проектная деятельность.
3. Концерт, конкурс, фестиваль.

Методы обучения:

1. Словесный: рассказ, объяснение, беседа.
2. Наглядные: демонстрация, показ приемов работы.
3. Практические: упражнение, самостоятельная работа, проектирование.

Методы воспитательного действия:

1. Пример.
2. Аналитические методы: наблюдение, сравнение, анализ. Срок реализации – 2024-2025 учебный год.

Описание проекта.

В нашем хореографическом коллективе присутствует форма

наставничества «обучающийся-обучающийся». Отсюда и возникла идея передачи опыта и знаний с обучающимися 1 класса через совместную работу – постановку хореографического номера «В коробке с карандашами», а также раскрытия потенциала и возможности дальнейшего саморазвития обучающихся 1 класса.

Цель проекта:

Создание условий для совершенствования хореографических способностей и умений извлекать и адаптировать информацию для работы над хореографической постановкой.

Задачи проекта:

Образовательные:

- обучить методу проектов, приемам самостоятельной работы;
- формировать навыки правильного и выразительного движения в области хореографии;
- формировать навыки организации постановочной работы.

Развивающие:

- развивать умения организации поисков новых познавательных ориентиров;
- развивать умения организации творческой деятельности;
- развивать умения самостоятельно добывать знания;
- развивать творческое мышление.

Воспитательные:

- формировать активность и самостоятельность общения;
- формировать общую культуру личности обучающегося, способную адаптироваться в современном обществе.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (сентябрь-октябрь):

- Порозова М. А. знакомит обучающихся 4 класса с проектным методом, мотивирует их на создание проекта и участие в нем;
- Выбор темы проекта – детская хореография;

- Обсуждение темы проекта с преподавателем Порозовой М. А.;
- Формирование проектной группы:
- Руководители проекта - Шишминцева Карина, Мухаметгареева Ульяна, Васильева Елизавета, Белых Серафима;
- Обучающиеся 1 класса.

ПОИСКОВЫЙ ЭТАП (октябрь-ноябрь):

- Определение и анализ проблемы (умение извлекать информацию и адаптировать для работы над постановкой танцевального номера);
- Поиск видео материала хореографических постановок на заданную тему по интернету;
- Поиск аудио материала;
- Постановка цели проекта (создание хореографического номера «В коробке с карандашами»).

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП (декабрь):

- Анализ имеющихся аудио и видео материалов;
- Выбор музыкального материала, лексики (соответствующей тематике проекта и хореографическим данным 1 класса);
- Составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ;
- Анализ ресурсов.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП (январь-февраль):

- Изучение хореографической лексики, ее адаптация соответственно хореографическим данным исполнителей;
- Отработка техники исполнения движений и комбинаций танца;
- Постановка танца «В коробке с карандашами»;
- Работа над артистичностью исполнения;
- Репетиция на сцене.

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЭТАП (апрель – май):

Выступления на:

- отчетном концерте хореографического отделения;
- Всероссийском фестивале-конкурсе «Карусель»;
- Российском фестивале искусств им. П.И. Чайковского «Зарни Пилем»;
- Изучение возможностей использования результатов проекта (концерт, включение в банк проектов, конкурс).

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП (май):

- Оценка качества исполнения танца;
- Анализ результатов выполнения проекта. Выводы:
- Мы, руководители проекта, старались создать условия для пробуждения в детях 1 класса интереса к творчеству, мотивацию к занятиям, развитию творческой инициативы обучающихся.
- Работа над проектом позволяет раскрыть творческие способности к саморазвитию, самосовершенствованию.
- Обучающиеся 1 класса смогут принимать участие на международных, всероссийских конкурсах и фестивалях.

Участвуя в проектной деятельности, обучающиеся научатся:

- умениям постановочной работы, основываясь на законы драматургии хореографического произведения, взаимосвязи музыки с танцевальными образами, действия с образностью костюмов и сценической среды;
- расширять кругозор в области хореографического искусства;
- находить источники информации;
- извлекать информацию, относящуюся к теме;
- планировать работу над проектами;
- сотрудничать друг с другом при выполнении проектов, постановке танцевальных композиций.

Список литературы:

1. Богданов, Г.Ф. Основы хореографической драматургии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 071301 - Народное художественное творчество / Г. Ф. Богданов; Московский гос. ун-т культуры и искусств. - Москва: МГУКИ, 2010. - 193 с. - ISBN 978-5-94778-212-7.
2. Васильева, З. И. Сочинение танцевальных комбинаций: Метод. пособие для руководителей самодеят. хореогр. коллективов / Г. Я. Власенко; Всерос. науч.-метод. центр нар. творчества и культ.-просвет. работы им. Н. К. Крупской. - Москва: Всерос. НМЦНТИКПР, 1988. - 48 с.
3. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психол. очерк: Кн. для учителя / Л. С. Выготский. - Москва: Просвещение, 1991. - 92 с. - ISBN 5-09-003428-1.
4. Зарипов, Р.С. Драматургия и композиция танца: учебно- справочное пособие / Р. С. Зарипов, Е. Р. Валяева. - Санкт-Петербург: Лань, 2015. - 765 с. - ISBN 978-5-8114-1615-8.
5. Захаров, Р.В. Сочинение танца: Страницы пед. опыта / Р. Захаров. - Москва: Искусство, 1989. - 235 с. - ISBN 5-210-00347-7.
6. Пасютинская, В.М. Путешествие в мир танца / В.М Пасютинская. – Санкт Петербург: Алетейя, 2014. – 409 с. - ISBN: 978-5-91419-318-5
7. Сергеев, И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практ. пособие для работников общеобразоват. учреждений / И.С. Сергеев. - [2-е изд., испр. и доп.]. - Москва: Аркти, 2005. - 76 с.: - ISBN 5-89415-400-6.
8. Янковская, О.Н. Учить ребѐнка танцам необходимо. Начальная школа. - 2000, №2.

Таблица оценки проекта

№	Критерий	Способы оценки каждого критерия	Показатель оценки каждого критерия
1.	Умение поиска новых познавательных ориентиров	Наблюдение	Умение анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. Определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного материала; Умение определять круг своего незнания. Умение наблюдать и делать самостоятельные выводы
2.	Умение самостоятельно добывать знаний	Наблюдение	Умение определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения задания. Самостоятельно предполагать, информацию, которая будет нужна для изучения незнакомого материала; Самостоятельно отбирать необходимые источники информации. Представлять информацию в виде ИКТ.

3.	Умение импровизировать	Наблюдение	Уметь импровизировать на заданную тему и стиль Хореографии. Соединять движения и музыку гармонично.
4.	Умение организовать постановочную работу	Наблюдение	Уметь организовать других обучающихся для разбора и изучения хореографических комбинаций для постановки танца.
5.	Навык правильного и выразительного движения в области детской хореографии	Концерт, конкурс, фестиваль	Удачное выступление, дипломы

Фото и достижение по проекту

*Касимова Анна Владимировна,
преподаватель хореографического отделения
п. Балезино, Удмуртская Республика,
МБУ ДО ДШИ п. Балезино*

**Патриотическое воспитание молодого поколения посредством
историко-бытового танца для кадетского класса**

статья

В настоящее время кадетское образование широко распространено в общеобразовательных школах. Обучение в кадетском классе ориентировано на предоставление основного общего, среднего (полного) общего образования и программы дополнительного образования. Цель такого обучения – подготовка учащихся к профессиональному служению Отечеству на гражданском и военном поприще. В программу обучения кадетских классов включается военно-патриотическое направление (военные дисциплины, строевое обучение, ОФП, стрельба), более широкое изучение истории, в том числе военной истории, медицинская подготовка и научно-техническое направление (информационные технологии), которые являются частью военно-технической подготовки, оказывающей влияние на все стороны жизни и деятельности кадетского класса. Также в программу обучения кадетских классов включено художественно-эстетическое направление (этика и этикет, танцы), как часть всестороннего развития учащихся. В этой связи в помощь школе разработана программа дополнительного образования, которую реализует ДШИ, обеспечивая данную часть кадетского образования, поскольку зачастую в школах не хватает специалистов по данной направленности. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кадетский бал» предназначена для учащихся кадетских классов общеобразовательной школы и создана как раз для решения данной проблемы.

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие.

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и физического развития. Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском мастерстве. Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох необходимо, т.к. каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и характер. Танцевальный материал дается в элементах и движениях, разучивается по правилам историко-бытового танца. Показателем танцевальной культуры является эмоциональное восприятие хореографического искусства, способность самостоятельно оценить хореографическое произведение, музыкальность и выразительность, благородство манеры исполнения, чувство товарищества и взаимопомощи.

Историко-бытовой танец обязательно входит в воспитательную программу для кадетских классов.

На занятиях по программе «Кадетский бал» происходит обучение основам бальной хореографии. Это, безусловно, поможет педагогическому коллективу в организации учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения, например в подготовке школьных и внешкольных мероприятий. В то же время дети, обучавшиеся историко-бытовому танцу, станут впоследствии носителями и пропагандистами отечественной и мировой бальной хореографии.

В процессе обучения решаются следующие задачи:

Обучающие:

- познакомить с историей проведения балов;

- изучить основные элементы танцев разных эпох, составляющих программу бала;

- освоить манеру исполнения основных историко-бытовых танцев, которые исполняются на балах;

- формировать навыки общей культуры и бального этикета.

Развивающие:

- развивать общую физическую подготовку обучающихся (координацию, выносливость, ловкость);

- развивать танцевальные данные (выворотность, гибкость, устойчивость, пластическую подвижность);

- развивать ритмичность, музыкальность, артистичность;

- развивать моторно-двигательную память, чувственно-образное мышление;

- развивать эстетическую культуру.

Воспитывающие:

- воспитывать культуру поведения и общения на балах;

- воспитывать трудолюбие, терпение, навыки общения в коллективе, воспитывать патриотическое отношение к Родине.

В течение года следует стимулировать занятия обучения историко-бытовому танцу. Для этого целесообразно информировать танцевальные дуэты об их рейтинге в классе, школе, городе, республике. Роль информатора с успехом могут выполнять стенгазеты, фотогазеты, брошюры, буклеты и т.д. Хорошей традицией является награждение в конце каждого учебного года танцевальных пар по различным номинациям (самая результативная пара; самая техничная пара; самая обаятельная пара и т.д.) с последующим концертом или конкурсом с участием всех классов.

Истоки бального танца – в массовых социальных танцах. Социальные танцы делятся на две группы: дуэтные и линейные (исполняемые танцорами по одному, стоя, в линию). Эти группы танцев также являются материалом для проведения учебных конкурсов и подготовки концертных номеров.

В процессе реализации программы необходимо приобщить обучающихся к посещению концертов лучших хореографических коллективов, работающих в других жанрах хореографии.

Учитель может корректировать объем изучаемого материала в зависимости от индивидуальных особенностей и возможностей учащихся.

Необходимо учитывать комплексность подхода при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, развивающую направленность программы. Данная комплексность основывается на следующих принципах:

- принцип сознательности и активности предусматривает сознательность в отношении занятий, формирование интереса в овладении танцевальными движениями и осмысленного отношения к ним, воспитание способности к самооценке своих действий и к соответствующему их анализу;

- принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде движений; повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению танцевальных движений;

- принцип доступности требует постановки перед учащимися задач, соответствующих их силам, постепенного повышения трудности осваиваемого учебного материала по дидактическому правилу: от известного к неизвестному, от легкого к трудному, от простого к сложному;

- принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для поддержания работоспособности и активности учащихся, определенную последовательность решения танцевально-творческих заданий;

- принцип гуманности в воспитательной работе (безусловная вера в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие давления на волю ребенка; глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных потребностей детей; создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его самореализации и самоутверждения);

В программе необходимо учитывать следующие направления:

- развитие физических способностей детей;
- приобретение танцевально-ритмических навыков;
- работа над танцевальным репертуаром;
- музыкально-теоретическая подготовка;
- теоретико-аналитическая работа;
- концертно-исполнительская деятельность.

Методы контроля и управления образовательным процессом – это наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников хореографического кружка в школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах; открытые занятия для родителей; выступления на тематических праздниках; организация и проведение конкурсов; участие пар в конкурсных программах разного уровня.

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, необходимо подвергать педагогическому контролю с целью выявления качества усвоенных детьми знаний в рамках программы обучения. Формами педагогического контроля являются итоговые занятия один раз в полугодие, открытые уроки, выступления, конкурсы, которые также способствуют поддержанию интереса к работе, нацеливают детей на достижение положительного результата. В познавательной части занятия обязательно отмечается инициативность и творческое сочинение танцевальных комбинаций учащихся, показанные ими в ходе урока, анализа своего выступления и поиска решения предложенных проблемных ситуаций.

Оценивая результат практической работы, а именно выступления обучающихся, опираются на такие критерии: качественное исполнение танцевальных этюдов и танцев, общий эстетический вид исполнения, творческие находки и самостоятельность сочиненных комбинаций. Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения по данной образовательной программе проводится контроль:

- входной - педагогическое наблюдение, собеседование с детьми и родителями, беседа с воспитателем (или учителем - классным руководителем);

- промежуточный – показательные выступления, участие в концертах и конкурсах;

- итоговый - творческий отчёт в форме контрольного урока или концерта.

При анализе уровня усвоения программного материала воспитанниками педагог использует карты достижений обучающихся, где усвоение программного материала и развитие других качеств ребенка определяются по трем уровням:

- максимальный – программный материал усвоен обучающимся полностью, воспитанник имеет высокие достижения (победитель международных, всероссийских, областных, районных конкурсов);

- средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии несущественных ошибок (участвует в смотрах, конкурсах на уровне Дома детского творчества, посёлка, школы);

- минимальный – усвоение программы в неполном объеме, допускает существенные ошибки в теоретических и практических заданиях (участвует в конкурсах на уровне коллектива).

В процессе работы педагог использует приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса:

- метод наглядного восприятия;

- практический метод;

- метод целостного освоения упражнений;

- ступенчатый метод;

- игровой метод.

Такие условия повышают эмоциональность обучения. Названные методы обучения на практике могут быть дополнены различными приёмами педагогического воздействия на учащихся.

Рекомендуются как групповые, так и индивидуальные занятия, встречи с интересными людьми, по возможности – посещение Дома культуры, музеев и других учреждений культуры; совместную работу педагога, родителей и детей.

Основная форма образовательной работы с детьми кадетского класса: музыкально-тренировочные занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и танцевальных способностей каждого ребенка.

Занятия включают чередование различных видов деятельности: слушание музыки, тренировочные упражнения, танцевальные элементы и движения. Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени развития детей. На этих занятиях дети получают информацию о хореографическом искусстве, его истории развития и традициях.

Патриотическое воспитание – сложный процесс, так как связан с внутренним миром ребенка и не может происходить в отрыве от внутренних переживаний. Разучивая и исполняя историко-бытовые танцы, ребята проникаются музыкальным материалом, изучают героические события своего народа, что является ценнейшим культурным достоянием, которое преподаватель должен научить любить и беречь.

Таким образом, педагогам необходимо обратить особое внимание воспитанию патриотических чувств на уроках хореографического искусства. На сегодняшний день патриотическое воспитание является важнейшей задачей образования в нашей стране.

Список рекомендуемой литературы:

1. Васильева - Рождественская М.В., Учебное пособие е издание. М., Искусство, 1987 г.
2. Воронина И. Историко-бытовой танец - М.Искусство, 1980 г.
3. Вольфган Брун и Макс Тильке. История костюма - М., Эксмо - пресс, 2000 г.
4. Ивановский Н.П. Бальный танец 16-19 веков - Л.-М. Искусство, 1948 г.
5. Киреева Е. В. История костюма - М., 1976 г.
6. Практические семинары и курсы повышения квалификации по историко-бытовому танцу для детских школ искусств преподаватель Ивлева И.С. в 2001 г.
7. Чудайкина О.П. Программа для школ с хореографическим направлением эстетического воспитания - 2001 г.

*Лекомцева Ольга Викторовна,
преподаватель фортепианного отделения
Республика Удмуртия, п. Бalezино
МБУ ДО ДШИ п. Бalezино*

**«Подготовка к концертному выступлению фортепианного трио
«Классика»**

план-конспект открытого урока

Дата проведения: 15.05.2025 г.

Место проведения: концертный зал ДШИ п. Бalezино.

Предмет: фортепианный ансамбль (трио).

Тема урока: урок-репетиция к концертному выступлению учащихся.

Тип урока: закрепление, совершенствование знаний, умений, навыков.

Форма урока: групповое занятие.

Класс: ученики 7 и 8 классов фортепианного отделения, 12-14 лет,
Чиркова Софья, Бендерская Александра, Давкова Антонина.

Цель урока: подготовка к концертному выступлению.

Задачи:

Обучающие:

- опробовать рояль, определить специфику акустики концертного зала;
- научить слушать партнеров и себя на сцене и корректировать исполнение;
- закрепить ранее полученные теоретические и ансамблевые пианистические умения и навыки.

Развивающие:

- развитие скорости реагирования и корректировки своей игры в данных условиях и ситуациях;

- развитие слухового контроля, внимания, памяти, мышления, воображения.

Воспитывающие:

- воспитание самообладания, сценической выдержки, воли, характера;
- воспитание коммуникативной культуры поведения и общения;
- воспитание любви к музыке, к коллективной работе, к сцене и публике.

Средства обучения: 1 рояль, стулья, ноты исполняемых произведений.

Продолжительность урока с методическими комментариями: 24 минуты.

Структура урока:

1. Некоторые методические комментарии преподавателя о работе с фортепианным ансамблем в 6 рук.
2. Организационный этап. Приветствие, объявление преподавателем цели, задач, хода урока
3. Работа над произведениями: И. С. Баха «Шутка», П. И. Чайковский «Танец феи драже», Г. А. Корепанов «Я тебя вспоминаю». Озвучивание учащимися стиля и художественного замысла произведений. Проигрывание трудных и особенных мест. Совместная работа преподавателя и учащихся над единством динамики, темпа, ритмической пульсации, приемов звукоизвлечения, балансом партий на данной сцене, работа над активизацией слухового контроля, над сливанием в единое целое всех партий, умением вместе мыслить, дышать, проживать произведение.
4. Исполнение конкурсной программы в окончательном варианте.
5. Итог урока-репетиции.

**К данному конспекту имеется видео открытого урока. Ссылка:*

<https://бдшш.рф/> в разделе «Библиотека»

к содержанию

*Лекомцева Елена Александровна,
преподаватель хорового отделения
Республика Удмуртия, п. Балезино
МБУ ДО ДШИ п. Балезино*

Концерт старшего хора ДШИ п. Балезино «Вера»

«Дыхание весны»

методическая разработка (сценарий концерта)

Пояснительная записка

1. Целевая аудитория:

- учащиеся МБУ ДО ДШИ
- учащиеся школ поселка Балезино
- население поселка Балезино

2. Место проведения

Удмуртская республика, пос. Балезино, МБУ ДО ДШИ.

3. Цель:

Поиск разнообразных приёмов и методов повышения мотивации учащихся через творческую инициативу и концертную практику.

4. Задачи:

- определить методы, способы и пути решения повышения мотивации к обучению в дополнительном образовании;
- заинтересовать учащихся, преподавателей хоровых дисциплин в креативности и в творческом поиске;
- задача преподавателя состоит в том, как, не упрощая существо предмета, сделать хор привлекательным и востребованным.

Сценарий концерта «Дыхание весны»

На сцене хор. Звучит «Многая лета»

Ведущий: Как здорово, дорогие друзья! Нам всем пожелали многая лета. Перед вами старший общий камерный хор ДШИ поселка Балезино, хор «Вера», Лауреат 1 степени республиканского конкурса «Весенние голоса» – город Ижевск, Лауреат 2 степени «Открытого городского конкурса-фестиваля «Детская романсиада» – город Киров, Лауреат 3 степени 4 Международного хорового конкурса-фестиваля имени Семена Казачкова – город Набережные Челны.

Хор приглашен для участия в 12 Международном конкурсе-фестивале «Вива-мьюзик» в Черногории, а также для участия в концерте в самом известном концертном зале музыки «Карнеги холл» в городе Нью-Йорк.

Концертмейстеры первой квалификационной категории: Касимова Марина Шамильевна, Лекомцева Ольга Вячеславовна.

Хормейстер: Заслуженный работник культуры, преподаватель высшей квалификационной категории, Лекомцева Елена Александровна.

Хор «Вера» исполняет произведения на разных языках: английском, латинском, итальянском, удмуртском. В репертуаре хора есть народные песни, русская, зарубежная классика; произведения советских и современных авторов, духовная музыка.

С 2008 года началось тесное сотрудничество с Храмом «Казанской Божьей Матери». Стало традицией участие хора в праздничных Богослужениях «Рождества Христова» и «Светлой Пасхи». Каждое Богослужение питает, возвышает благолепием и благодарно питает сердца хористов. Каждый исполнитель с нетерпением ждет новых праздников.

Звучит фрагмент из Божественной Литургии.

Ведущий: Музыка Ипполитова-Иванова «Благослови душе моя Господа».

Ведущий: В нашей школе давно стало традицией ставить музыкально-театрализованные представления, в которых принимают участие учащиеся разных отделений. Хор занимает одно из важных мест в этих представлениях. Своим звучанием хор украшает, добавляет особый колорит в эти музыкальные спектакли. Благодаря этому каждый ребенок имеет возможность почувствовать себя настоящим артистом. Также понять, почувствовать классическую музыку, ее неповторимое звучание.

Звучит фрагмент из «Детского альбома» – «В церкви».

Ведущий: Сейчас прозвучат 2 произведения великих композиторов.

П. И. Чайковский – «Подснежник».

К. Сен-Санс – «Аве Мария».

Ведущий: В этом году, вся страна будет отмечать торжества, посвященные дню победы Великой Отечественной войне. Война — это страшное слово. Не исчислимые ее жертвы и разрушения. Она забрала много жизней, разрушила 1000 семей, но люди не дрогнули, они шли на врага с огромной верой в великую победу, за наше светлое будущее.

Хор «Вера» впервые исполнил следующее произведение в Вятской областной филармонии с действующим солистом Большого театра, Александром Ведерниковым. Уникальное звучание его голоса сохранилось по сей день. Аккомпанировал хору, оркестр народных инструментов имени Ф. И. Шаляпина, областной филармонии. Дирижер – народный артист Российской Федерации – Александр Чубаров.

Музыка Б. Мокроусова, слова А. Жарова «Заветный камень».

(Звучит фрагмент в исполнении А. Ведерникова.)

Ведущий: А сегодня на нашей сцене состоится дебют солистов хора. Встречайте – Серов Роман и Волков Виктор.

«Заветный камень».

Ведущий:

С нелегкой судьбою страна...

У меня ты, Россия,

Как сердце, одна.
Я и другу скажу,
Я скажу и врагу -
Без тебя,
Как без сердца,
Прожить не смогу...

Музыка А. Касимовой, слова А. Ливитской «Симфония России».

Ведущий: Существует много красивой зарубежной музыки. Хористы любят не только слушать, но и петь ее на языке оригинала.

Дж. Рутгер – «I will sing with the spirit»

Солисты: Корепанова Марина и Серов Роман.

Ведущий[^] Впервые ведущая солистка хора Абашева Полина, Лауреат 1 степени открытого городского фестиваля «Детская романсиада», исполнила произведение на сцене Вятской областной филармонии в сопровождении оркестра народных инструментов.

(Звучит фрагмент из выступления Абашевой Полины)

Ведущий: Для вас поет Абашева Полина.

Музыка Луиджи Денса, слова К. Валькадоса, р. т. В. Крылова «На качелях».

Ведущий: Глядя на красоту зеленых лугов, бескрайних лесов с множеством чистых родников, хочется выразить всем сердцем и душой любовь и теплоту к родному краю. Гордость охватывает за то, что именно у нас, здесь, могучая Кама, родная река Чепца, что Удмуртия – родина великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Очень важно всегда, на все времена, сохранить национально-культурные традиции нашего народа. Неважно, какой ты национальности, но всегда должно быть интересно соприкоснуться с языком, культурой того народа, с которым ты проживаешь вместе.

Обработка Л. Седовой – 3 хоровые миниатюры на тему удмуртских народных песен:

1) «Я не скошу цветка Италмаса – мне жаль его.

Я не скошу траву – мне жаль цветка Василька.

Я не стану плакать – мне жаль мои голубые глаза.»

2) «Засияет солнце на вершинах холмов. Запоет петушок на веселом дворе.

3) «На зеленых лугах, девицы будут песни петь, хороводы водить.»

Ведущий: Родиной еще одного замечательного человека является Удмуртия.

Юрий Львович Толкач, удмуртский композитор, музыковед, Заслуженный деятель искусств Удмуртской республики, член союза композиторов России.

В репертуаре хора есть и его произведения.

Музыка Ю. Л. Толкача, слова С. Городецкого «Весенний хоровод».

Ведущий: Сегодня мы хотим предложить вам окунуться в мир хорового исполнительства вместе с нами. Можно сказать, открыть традицию певческого праздника. Нас здесь сегодня около 100 человек, а в Эстонии, на «Певческом поле», самый большой хор – он составляет 24000 певцов.

Как приятно вспоминать застольное пение. Многие из нас именно так запоминали песни, от своих дедов, бабушек, родителей.

В советские времена, хоровые коллективы были созданы на предприятиях, в школах, организациях, к сожалению, такие традиции ушли в прошлое, но у нас есть уникальная возможность - здесь и сейчас создать большой общий хор.

Друзья, слова на экране.

Музыка Г. Пономаренко, слова Г. Колесникова «Тополя».

Музыка Е. Вегина, слова Г. Варшавского «Белым снегом».

Ведущий: Дорогие друзья наш концерт пришел к завершению. До новых встреч.

В. Чурбанов «Перелетные птицы».

*Князева Елена Рудольфовна,
преподаватель хореографии
Республика Удмуртия, п. Кез
МБОУ ДО «Кезская ДШИ»*

«Проектная деятельность в школе искусств. Опыт участия в грантовом конкурсе ПФКИ»

статья

Аннотация

В работе рассматривается личный опыт участия в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Написание проекта — сложный и многогранный процесс, который включает в себя изучение проблемы, способы решения этой проблемы, целевую аудиторию, бюджет проекта. В работе раскрываются методические рекомендации в написании проекта, прилагается Заявка на участие в грантовом конкурсе, победителя второго конкурса 2022 года.

I. Введение.

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) создан **17 мая 2021 года** на основании Указа Президента Российской Федерации №287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».

На сегодняшний день определяющей перспективой успешной работы бюджетных учреждений является участие в грантовых конкурсах. Грантовый конкурс ПФКИ помогает творческим коллективам получить необходимое финансирование и обрести единомышленников в креативном сообществе для воплощения в жизнь творческих идей, соответствующих направлениям конкурса. Деятельность в данном направлении даёт возможность: повысить

имидж и престиж учреждения; получить финансовую поддержку на реализацию мероприятий; обрести необходимые связи, партнёрство среди других организаций.

Цель работы: поделиться опытом участия в грантовом конкурсе ПФКИ

Задачи:

1. Обмен опытом участия в грантовом конкурсе;
2. Определить значение участия в конкурсе для организаций;
3. Определить этапы написания заявки;
4. Выявить результаты участия в грантовом конкурсе.

I. Основная часть.

Методические рекомендации при написании проекта.

Личный опыт участия в грантовом конкурсе.

Проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях ресурсных и временных ограничений.

Прежде чем приступить к проработке проекта и оформлению заявки, нужно внимательно изучить правила участия в грантовом конкурсе и основные методические рекомендации, которые размещены на официальном сайте ФОНДА:

1. Положение о конкурсе на предоставление грантов;
2. Инструкция по заполнению заявки;
3. Требования к использованию гранта;
4. Чек-лист для самопроверки заявки на участие в конкурсе;
5. Обучающие материалы (видео подкасты).

Для многих специалистов сложности на пути получения положительного решения по гранту возникают уже на стадии заполнения заявки. Каждый грантодатель выдвигает свои требования к оформлению и содержанию проекта. Предлагаем рассмотреть рекомендации по заполнению

электронной формы заявки на грант **Президентского фонда культурных инициатив**.

Любой проект начинается с идеи, а идея – это та проблема, которую мы хотим решить при реализации проекта. Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений. Проект всегда решает какую-либо проблему.

Проблема - вопрос, требующий решения; неудовлетворительная ситуация, которая сложилась в определенной культурной области у конкретных людей; неудовлетворенная потребность, интерес. Далее мы думаем, для кого мы решаем эту проблему. Задавая себе вопрос «для кого?», мы определяем круг людей, на взаимодействие с которыми направлена идея проекта, которые получают пользу при ее осуществлении – это и есть целевая аудитория. Для определения проблемы и целевой аудитории удобно заполнить таблицу:

Целевая аудитория	Проблема	Способ решения
Например, школьники	Не знают танцевальную культуру северных и южных удмуртов	Организовать мастер-класс по танцам северных и южных удмуртов

Самое важное, о чем нужно помнить, заполняя заявку на этот конкурс - ваш проект должен иметь яркую, художественную и творческую составляющую, а его результат внести вклад в развитие культуры.

Заявка подается электронно на сайте фонда. Кто может подать заявку, написано в Положении о конкурсе. Для подачи заявки на платформе необходимо зарегистрироваться руководителю организации или ее сотруднику.

Заявка - это полноценный, тщательно продуманный проект.

Некоторые методические рекомендации при написании проекта для ПФКИ (Президентский фонд культурных инициатив):

- **Определить тематическое направление.** Если деятельность по проекту охватывает несколько направлений, нужно выбрать то, которому соответствуют наиболее значимые мероприятия проекта или большая их часть.
- **Обосновать актуальность и общественную значимость проекта.** Необходимо описать, почему задумка актуальна для целевой аудитории и в чём её значимость для общества. Текст должен быть убедительным, основанным на собранных аналитических данных, понятным для эксперта, подробным и аргументированным.
- **Описать целевую группу.** Рекомендуется выбрать одну целевую группу и обозначить её максимально конкретно. Важно включить в формулировку всё, что будет точнее её описывать, например, возраст, пол, социальное положение, интересы, территорию проживания.
- **Проработать календарный план.** В этом разделе необходимо указать даты начала и окончания проекта, а также перечислить все мероприятия в рамках проекта, которые запланированы для выполнения каждой из поставленных задач и достижения цели проекта.
- **Описать творческую концепцию проекта.** Необходимо развёрнуто и конкретно раскрыть творческую концепцию проекта в привязке к выбранному тематическому направлению, показав творческие (креативные) инструменты реализации проекта.
- **Указать ресурсы.** В этом разделе рекомендуется перечислить имеющиеся в распоряжении заявителя помещения, транспортные средства, оборудование, интеллектуальные права и другие ресурсы.
- **Привести дополнительную информацию.** В качестве дополнительной информации можно привести ссылку на снятый грантозаявителем и размещённый в открытом доступе видеоролик об актуальности проекта.
- Важную роль при написании проекта на сумму до 700 тыс. руб. играют письма поддержки от партнеров проекта.

При подготовке проекта важно проверять правдивость, точность и актуальность информации, избегать стилистических, грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.

В 2022 году Кезская детская школа искусств приняла участие и стала победителем во втором конкурсе ПФКИ с проектом «Арт-площадка «УДМУРТия»». Заявка подавалась от юридического лица МБОУ ДО «Кезская ДШИ».

II. Пример заявки

Арт-площадка «УДМУРТия»

Размер гранта 499 400,62 Р

Софинансирование 151396,00 Р

Общая сумма расходов на реализацию проекта 650 796,62 Р

Данные проекта

Рейтинг 72,50

Конкурс Второй конкурс 2022

Тип проекта Межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты

Тематика

Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей.

Заявитель:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕЗСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ"

Срок реализации 01.10.2022 - 30.04.2023

Контакты Удмуртская Республика, Кезский р-н, поселок Кез, ул. Кирова, д. 4

Веб-сайт: <https://kezdshi.udm.muzkult.ru>

Обоснование

Народная культура во все времена является источником чистоты и нравственности. Духовно-нравственные ценности – это основа для воспитания патриотизма у подрастающего поколения.

В условиях информатизации общества, происходит переоценка культурных потребностей подрастающего поколения. Именно по этой причине так остро встает вопрос о необходимости сохранения национальной идентификации удмуртского народа, его этнического «Я» – того, чем славится, чем интересна удмуртская нация.

Системный подход к этой проблеме может быть успешно реализован при сетевом взаимодействии общеобразовательной школы и учреждений культуры. Проект "УДМУРТия" создаст условия для получения знаний по удмуртской музыкальной культуре, повысит интерес у школьников к национальным традициям, обеспечит межкультурный диалог.

Специфика школы искусств имеет возможность продемонстрировать произведения народного творчества и его претворение в классической музыке. Ресурсы ДШИ позволят сделать погружение в Удмуртскую культуру ярче, интереснее. Важнее всего, не просто сохранить культуру, но и «оживить» ее, претворить в жизнь, нужно знать ее практически, чтобы не забывать и суметь передать это другим поколениям.

В процессе реализации проекта, появится возможность привлечь детей, не связанных с музыкой, но являющихся носителями национальной культуры.

Процесс взаимодействия с целевой аудиторией в рамках проекта будет реализован с учетом принципов системности, взаимного дополнения разных сфер: обучение + развлечение (удержание внимания); обучение + уход от обыденности (смена контекста); обучение + эстетика (привитие вкуса); развлечение + эстетика (привлечение внимания).

Участниками проекта "УДМУРТия" станут не менее 400 человек. Планируется 6 встреч на Арт-площадке с целевой аудиторией (каждая первая суббота месяца) с ноября 2022 г. по апрель 2023 г.

Проект способствует развитию сетевых форм обучения общеобразовательной школы и учреждений культуры, таких разных по содержанию, но объединенных одной целью - образование и воспитание подрастающего поколения.

Реализация проекта "УДМУРТия" завершится итоговым квестом "Про наш Этнос».

Благодаря взаимодействию разных учреждений и популяризации данного проекта будут транслироваться такие духовно-нравственные ценности как человеколюбие, справедливость, национальное самосознание, патриотизм и духовность.

Цель

Расширить знания учащихся общеобразовательных школ п. Кез по удмуртской культуре на Арт-площадке "УДМУРТия".

Задачи

1. Создание системы межведомственного взаимодействия с учебными заведениями п. Кез, партнерами проекта для вовлечения в проект целевой аудитории.
2. Информирование в социальных сетях ВК, ОК, средствах массовой информации регионального и местного уровней о реализации мероприятий проекта Арт-площадка "УДМУРТия".
3. Укрепление и формирование материально-технической базы музыкального и хореографического отделения школы искусств для реализации проекта (создание и показ мультимедийного сопровождения модулей, приобретение народных костюмов, инструмента, звукового оборудования).
4. Содействие гражданско-патриотическому, духовно- нравственному воспитанию подростков, сохранение преемственности поколений.

Актуальность и общественная значимость

Уже на протяжении нескольких лет Кезская школа искусств тесно сотрудничает с общеобразовательными школами п. Кез, проводя различные лектории, класс-концерты на темы национально-культурного наследия:

"Государственная символика Удмуртии", "Колыбель гения. Цикл "Детский альбом" П. И. Чайковского", "Удмуртские народные песни. Цикл "Я играю на баяне", "Удмуртская танцевальная музыка». Весь свой опыт и знания наша команда готова реализовать в проекте «УДМУРТИЯ» и привить детям любовь к своей Родине, ведь жизнь интересна, когда в ней появляется смысл, несущий за собой цель. Музыка – это состояние души. Танец – это душа народа. Проект «УДМУРТИЯ» - уникальная возможность привлечь детей к активному восприятию удмуртской музыкальной и танцевальной культуры.

Актуальность проекта обусловлена происходящими в нашей стране в последние годы переменами, которые вызвали небывалый подъем национального самоосознания, стремление к этнокультурному возрождению. Пробудился активный интерес к национальной культуре, истории и обычаям малой Родины, родного края. Чувство личности, человеческого достоинства немислимо без национального самосознания, основанного на ощущении духовной связи с родным народом.

«...Нам нужны школы, которые не просто учат, что чрезвычайно важно..., но и школы, которые воспитывают личность, граждан страны - впитавших ее ценности, историю и традиции." (В. В. Путин)

Актуальность данного проекта вызвана также результатами проведенного социологического опроса среди учащихся общеобразовательных школ. По статистике 73% не владеют знаниями удмуртской музыкальной культуры.

Для школьников мы предлагаем новый взгляд на подачу учебного материала, соединяя визуальный аудиоряд и смысловой. Такой подход позволит школьникам переосмыслить саму подачу материала и понять, какая сила заключена в самых, казалось бы, обычных вещах. Таким образом, сетевое взаимодействие общеобразовательной школы и учреждений культуры, таких разных по содержанию, но объединенных одной целью – образование и воспитание подрастающего поколения, вызовет интерес к изучению истории родного края у учащихся.

Визуализация урока с исполнением традиционных танцев, игрой на музыкальных инструментах, исполнения вокальных произведений удмуртских композиторов позволит лучше усвоить школьный материал по удмуртской культуре. Начало реализации проекта планируется ко Дню Государственности Удмуртской Республики, 4 ноября.

География проекта

п. Кез Удмуртской Республики

Целевые группы

1. 1-11 классы общеобразовательных школ п. Кез
2. Учащиеся школы искусств

Заключение

Таким образом, написание проекта – сложный и многогранный процесс, который включает в себя изучение проблемы, способы решения этой проблемы, целевую аудиторию, бюджет проекта. Грантовый конкурс ПФКИ помогает творческим коллективам получить необходимое финансирование и обрести единомышленников в креативном сообществе для воплощения в жизнь творческих идей, соответствующих направлениям конкурса. Деятельность в данном направлении даёт возможность: повысить имидж и престиж учреждения; получить финансовую поддержку на реализацию мероприятий; обрести необходимые связи, партнёрство среди других организаций.

На реализацию проекта школа искусств закупила удмуртские народные костюмы северных и южных удмуртов, танцевальные боты, баян, ноутбук, музыкальный центр.

Список источников:

1. <https://фондкультурныхинициатив.рф/?amp>

*Пагина Татьяна Евгеньевна,
преподаватель фортепиано
Республика Удмуртия г. Глазов
МБУ ДО ДМШ № 1 г. Глазова*

**«Работа над звуком как важнейшая из фортепианных технических задач
для воплощения музыкально-художественного замысла в произведениях
кантиленного характера»**

методическое сообщение

«Для музыканта звук – творение, обладающее вкусом, цветом, объёмом, красотой или уродством, силой, весом, длиной и всем, чем только способен наделить обладающий фантазией музыкант. Заметьте: музыкант, не усматривая в этом смешного, говорит о звуке, как о фрукте – сочный, мягкий, нежный; как о чём-то зримом – светлый, тусклый, солнечный, блёклый, белый; как о предмете, имеющем объём, вес, длину – круглый, плоский, глубокий, мелкий, тяжёлый, лёгкий, длинный, короткий. Звуку приписывают даже нравственные категории: благородный» (Натан Перельман).

И начало всему – первые «прикосновения» ребёнка к звуку. Слишком тихое прикосновение, это ещё не звук, резкое, сильное – получится стук, это уже не звук. Между этими пределами лежат все градации звука. Г.Нейгауз в своей книге «Об искусстве фортепианной игры» писал: «Овладение звуком есть первая и важнейшая задача среди других фортепианных технических задач, которые должен разрешить пианист, ибо звук есть сама мелодия музыки: облагораживая и совершенствуя его, мы поднимаем музыку на большую высоту!»

Необходимо воспитывать внимание ученика на игре самостоятельными пальцами, т.е. приготовленными, т.к. при этом ощущении он диктует руке ту силу звука, которая необходима. Для овладения разнообразными качествами звука надо стремиться согласовывать работу пальцев и рук с требованиями

музыкального смысла. Например, для тёплого, проникновенного звука необходима игра пальцами близко к клавишам, мягкое, глубокое прикосновение, а для открытого, яркого звука надо использовать большую амплитуду размаха пальцев рук. Работа над развитием этих навыков начинается уже на самых простых пьесах на начальном этапе обучения. Важно будить воображение ученика, учить вслушиваться в каждую интонацию, фразу, главное: всё услышать, осмыслить, пропеть.

Звуковая выразительность является важнейшим исполнительским средством для воплощения музыкально-художественного замысла. Поэтому работа над звуком должна занимать центральное место в процессе обучения. Главное условие успешного решения как самых элементарных, так и сложнейших звуковых задач заключается в развитии способности слышать звуковую ткань. С точки зрения исполнительского слушания нет незначительных элементов – для уха все составные части музыкальной ткани имеют равные права. Во многих случаях для более глубокого и тонкого выражения музыки решающей является способность услышать мельчайшие детали. Можно сказать, что если главные линии обрисовывают контур музыки, то остальные элементы наполняют его живой материей, окрашивают живыми красками. Способность слышать музыку зависит от музыкального воспитания пианиста, конкретно от двух факторов, оказывающих непосредственное воздействие на решение звуковых задач. Это: дослушивание звука до конца и ощущение горизонтального движения и развития музыки. Основные недостатки в работе над произведениями кантиленного характера в большинстве случаев связаны с недослушиванием звука и недостаточным ощущением живого движения мелодии. Певучесть звука достигается на фортепиано не ударом, а как бы нажимом, «нащупать» поверхность клавиши, «прижаться», «приклеиться» к ней, как бы «продавить» клавишу, вливать один звук в другой. По определению Г.М. Когана: «Нужно как бы месить клавиатуру, обжимать её рукой, состоящей словно из одного мяса и бархатных пальцев. Можно сказать, что звук

рождается и расцветает всеми красками в кончиках пальцев, которые через подвижную кисть связаны со всем аппаратом и замыкаются в спине».

Качество звучания, приёмы звукоизвлечения оцениваются и определяются от их соответствия музыкальному образу, стилю. Рояль богат своими звуковыми возможностями – от полного звука, рождаемого глубоким нажатием клавиши (но не «стуком», фортепиано нельзя воспринимать как ударный инструмент), до самого лёгкого, извлекаемого близко от её поверхности. Пианист должен очень ясно представлять себе нужный ему технический приём в его смысловой, выразительной сущности. Руки пианиста непрерывно живут исполняемой музыкой. Качество звукоизвлечения зависит от связи звуков между собой. Н.И.Голубовская говорила: «Хороший звук – важный фактор, но основа певучести не в нём, а в построении мелодической линии. Мелодическая линия имеет свои законы; уметь их почувствовать и подчинить им извлекаемые звуки – вот в чём наша задача».

Певучесть в рояле своим образцом имеет пение. Слово кантилена, от французского канта, в переводе означает пение. Кантилена относится к гомофонному складу музыки, которая характеризуется сочетанием солирующего голоса с сопровождением. Зародившийся в народной музыке – в пении с инструментальным сопровождением, гомофонный склад музыки получил распространение в светской бытовой музыке средневековья. В церковной музыке того времени, культивировавшей полифоническое многоголосие, гомофонный склад не нашёл своего места.

С развитием светской инструментальной музыки гомофонный склад получил более широкое распространение и поднялся на новый профессиональный уровень. Кантилена в фортепианном учебном репертуаре является очень важным, значительным жанром. Изучение кантиленных пьес воспитывает у пианиста ценные исполнительские качества: умение «петь» на фортепиано, имеющем ударную природу, быть как бы «человеком-оркестром», исполняющим одновременно вокальную мелодию и

сопровождение (часто многоплановое). Изучение кантилены так же развивает лирический аспект дарования. Кроме того, кантилена в качестве выразительного приёма входит во все музыкальные жанры: медленные части сонат, полифонические произведения, даже этюды. Но и этим не исчерпывается обучающее значение кантилены. Развивающаяся в процессе работы над кантиленой культура мелодического слышания закладывает основы общения с тематическим материалом в полифонических произведениях (горизонтальный тип слышания).

В одарённости каждого музыканта встречаются индивидуальные особенности. Одной из таких особенностей может быть природная предрасположенность к исполнению кантилены – лирическое дарование. Профессиональное изучение кантилены позволяет таким музыкантам достичь высоких художественных результатов в этом жанре. Если же лирическое дарование не является сильной стороной учащегося, это не говорит о том, что ему не стоит затрачивать время на изучение кантилены. Профессионально грамотное исполнение кантилены выглядит вполне достойно. Не следует также забывать, что кантилена является как бы школой обучения многочисленным профессиональным навыкам.

Опыт исполнения кантилены накапливается постепенно. Процесс постижения мастерства исполнения кантилены следует строить с двух сторон: со стороны воспитания слуховых представлений и со стороны приобретения двигательной культуры. Причём, направления от слышания к движению и от движения к слышанию могут постоянно чередоваться. Работа над звучностью – это процесс постоянного перетекания одной формы освоения в другую. Предслышание (мысленное слышание) рождает движение, которое конкретизирует, «прорисовывает» слышимое. Реальное звучание дополняет, и, как правило, изменяет слуховые представления, что рождает обновлённый слуховой образ, рождающий новый вариант движения. Поэтому оба пути к звучащему образу закономерны.

Весь процесс работы над кантиленой можно разделить на три группы учебных задач:

- Работа над мелодией (фразировка, звукоизвлечение, тембр звука – в зависимости от характера мелодии);
- Работа над различными типами аккомпанеента;
- Работа над педалью.
- Мелодия – важнейшее выразительное средство, поэтому работе над ней приходится уделять самое пристальное внимание. Работа над мелодией начинается с первых шагов обучения. Когда ребёнок поёт песенку или подбирает попевки из двух-трёх звуков, уже тогда следует обратить внимание на то, что мелодия - это не ряд обособленных звуков, что они связаны между собой в единое целое. Это важно потому, что вначале дети нередко воспринимают и исполняют мелодию «точечно» (подобно тому, как и читают сначала по слогам).
- Для того чтобы научить ребёнка лучше ощущать мелодическую линию, следует сказать ему, что звуки мелодии, как и слова речи, имеют различное значение, что есть звуки более значительные, к которым движутся, «текут» все остальные звуки. Необходимо дать представление о расчленении мелодии на фразы. Понятие фразы уместно связать с дыханием и сначала пояснить, что фраза – это ряд звуков, исполняемых на одном дыхании. Учить ребёнка сливать звуки в единую линию, мысль, но при этом избегать вычурности, манерности, лишних движений руками, телом. На этом этапе надо как можно больше показывать самому педагогу.

Возможно раньше следует начать ознакомление с интонационной выразительностью мелодий.

Подход к интонированию взрослых и детей различен. Взрослые люди, изучая музыкальное произведение, пытаются представить его целостно, полностью охватить его в своём сознании. Произведение изучается от целого к деталям, т.е. проблемы интонирования решаются в конце работы.

Мышление ребёнка отличается конкретностью, им очень сложно мысленно манипулировать звуковыми образами, что-либо мысленно выстраивать. Форма в представлении ребёнка складывается в основном из деталей, как строение из кирпичей или блоков. Если взрослого человека в изучении музыкального произведения можно сравнить с архитектором, то ребёнка с каменщиком, который, складывая кирпичи по чертежу, видит результат своей работы - целое произведение, только завершив его. Ребёнок мыслит от деталей к целому. Исходя из этого, с детьми выявление содержания кантиленой пьесы следует начинать с изучения интонационного строения мелодии.

Начиная интонационный анализ мелодии, следует дать ученику представление о том, что такое интонация. Интонация – самая мелкая смысловая единица в музыке, как слово в разговорном языке. Каждая интонация, как и слово, имеет свой смысл. Однако смысловое значение интонации непостоянно, в разных музыкальных контекстах одна и та же интонация может приобретать разное значение. Все интонации, несмотря на высокую степень изменчивости, можно обобщить по общим признакам, закрепив за каждой группой какое-либо эмоционально-смысловое содержание.

Восходящие интонации являются символом ярких и сильных чувств: радость, страх, торжество, отчаяние и другие. Степень активности зависит от интервальных расстояний. Так, поступенное движение менее активно, чем интервальное. Степень «эмоционального заряда» зависит также от консонантности и диссонантности интонаций.

Нисходящее движение может ассоциироваться с бессилием, пассивностью. Характер также зависит от того, являются ли интонации поступенными или скачкообразными, консонантными или диссонантными.

Восходящие и нисходящие интонации являются носителями основных настроений. Интонации должны быть наполнены смыслом, логически выстроены. Иногда высказываются опасения, что внимание к мелким

деталюм может разрушить целостность произведения. Но интонации не являются набором случайных элементов. В разговорном языке предложение состоит из взаимосвязанных по смыслу слов. Так же в музыкальном тексте, лишь логично выстроенная интонационность образует фразу, следовательно, функции интонирования не разрушающие, а объединяющие. Во время изучения интонационного состава мелодии подбираются соответствующие пианистические движения: различные «оттенки» рессорной и пальцевой игры.

Аkkомпанемент в произведениях кантиленного характера отличается сложностью, включает многообразные выразительные функции и исполнительские задачи. Аkkомпанировать нужно мастерски, потому что грамотный аккомпанемент, это иногда 50% успеха. Работа над ним должна быть очень тщательной и кропотливой. В произведениях аккомпанемент имеет в основном аккордовый и фигурационный характер. И первое, о чём следует заботиться при исполнении сопровождения, чтобы оно не заглушало мелодию, не мешало ей литься, петь, мелодия должна естественно отделяться от аккомпанемента, как бы «плавать» на его волнах. В аккордовом сопровождении необходимо учиться дифференцировать голоса в аккорде в одной руке (с разной силой пальцев прикасаться к клавишам).

Разложенные фигурации – это тоже мелодия, её необходимо пропевать, но более тихо. Учиться выравнивать все звуки, чтобы пальцы были точные, одинаковые.

Очень большое значение для певучести фортепианного звука имеет правая педаль. Пианист лишён возможности долго держать звук, как это могут сделать певцы, исполнители на духовых и струнных инструментах. Фортепианный звук довольно быстро угасает. Если мы, после того, как звук выплыл, нажмём на правую педаль, то мы тем самым «вдохнём» «новую жизнь» в этот звук. В этом одно из основных назначений так называемой «запаздывающей» педали. Она позволяет продлить звук и способствует его большей певучести. Важно при этом подчеркнуть, что она поддерживает уже

«запевший» звук. Вот почему педаль в таких случаях нажимается после того, как пианист услышал, что звук «выплыл». Целесообразно позволять ученику использовать педаль лишь после того, как он уже достаточно поработал над произведением без педали. В этом случае педаль усилит те элементы певучести, которых ученик уже добился. Если же ученик сразу начинает работать с педалью, может возникнуть опасность того, что исполнительское внимание его будет направлено не столько на приём извлечения певучего звука, сколько на то, чтобы подменить их одной лишь педалью. Этого никак не следует допускать. Педализация – это живой творческий процесс, который связан с индивидуальностью, мастерством и интуицией исполнителя.

Сафронов говорил ученикам, которые смотрели на руки Скрябина, когда он играл: «Что вы на руки смотрите, смотрите на его ноги!»

«Педаль управляется слухом, как и звук (как и вся музыка), только слух диктует законы, он же один может исправлять ошибки».

Задача преподавателя заключается в том, чтобы развивать у ученика умение слушать и искать. Важно показать ребёнку как он сыграл с «грязной» педалью и как педагог услышал разницу. Объяснение ошибок помогает ученику самому в дальнейшем разобраться в неудачах, искать и стараться находить гармонически чистое педальное звучание, сохраняя ясность мелодической линии, её выразительность. Точная педаль помогает в раскрытии образа произведения.

«Учитывая тончайшие особенности и звучания, и восприятия, пианист может создать фортепианную кантилену как своего рода волшебство, раскрывающееся перед слушателем»

С.Е. Фейнберг «Пианизм как искусство»

Список источников:

1. Алексеев А.Д. «Методика обучения игре на фортепиано», М., 1978
2. Нейгауз Г.Г. «Об искусстве фортепианной игры», М., 1967
3. «Очерки по методике обучения игре на фортепиано», М., 1965
4. Тимакин Е.М. «Воспитание пианиста», 1989
5. Методические рекомендации «О работе над кантиленными произведениями в старших классах ДМШ и ДШИ», М., 1985
6. Юдовина-Гальперина Т.Б. «За роялем без слёз, или я – детский педагог», СПб., 1996

