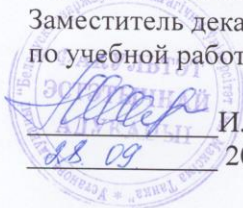

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет имени
Максима Танка»

Факультет эстетического образования
Кафедра музыкально-педагогического образования

Рег. № УМЗО-2/82-2023
«13» 10.2023

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
музыкально-педагогического
образования
Сернова
28 09 Т.В. Сернова
2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель декана
по учебной работе

И.Э. Тишкевич
28 09 2023 г.

**ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ**

**Технология проектирования авторских методических систем обучения и
воспитания**

для углубленного высшего образования по специальности:
7-06-0113-06 Художественно-эстетическое образование

Составитель: Л.А. Шкор – доцент кафедры музыкально-педагогического
образования, кандидат искусствоведения, доцент

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета БГПУ 05.10 2023 г. протокол № 1

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пояснительная записка.....	2
I. Теоретический раздел	
Краткий курс лекций по учебной дисциплине	
Тема 1. Педагогическая технология и ее признаки.....	7
Тема 2. Принципы создания и реализации образовательного музыкально-педагогического проекта.....	9
Тема 3. Моделирование и проектирование авторских частнопредметных методических систем.....	10
Тема 4. Характеристика авторских музыкально-педагогических систем образования и эстетического воспитания.....	13
Тема 5. Технология разработки и представления авторской методической системы обучения и воспитания.....	14
II. Практический раздел	
Содержание семинарских занятий	
Семинар 1. Педагогическая технология и ее признаки.....	17
Семинар 2. Принципы создания и реализации образовательного музыкально-педагогического проекта.....	17
Семинар 3. Моделирование и проектирование авторских частнопредметных методических систем.....	17
Семинар 4. Характеристика авторских музыкально-педагогических систем образования и эстетического воспитания.....	17
Семинар 5. Технология разработки и представления авторской методической системы обучения и воспитания.....	18
Примерное содержание практических занятий	
Практические разработки планов-проспектов уроков музыки с опорой на современные педагогические технологии	
Пример 1. План проведения уроков №4-5 «Картины, созданные музыкой» (1 класс).....	19
Пример 2. Составление материалов для сюжетного моделирования при подготовке к уроку музыки в 1 классе «Музыкальные истории, рассказанные композиторами» (на примере «Детского альбома» П. Чайковского).....	24
III. Раздел контроля знаний	
Требования к экзамену.....	33
Экзаменационные практические задания.....	33
IV. Вспомогательный раздел	
Учебная программа УВО	
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	35

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с образовательными стандартами высшего образования учебная дисциплина «Технология проектирования авторских методических систем обучения и воспитания» предназначена для студентов, получающих углубленное высшее образование по специальности 7-06-0113-06 Художественно-эстетическое образование.

К УМК «Технология проектирования авторских методических систем обучения и воспитания» прилагается Пояснительная записка, в которой указаны:

- цели и задачи УМК, его функции, особенности структурирования и подачи учебного материала;
- рекомендации по организации работы с УМК;
- характеристика материала каждого из разделов.

Цели и задачи УМК, его функции, особенности структурирования и подачи учебного материала

Цель учебно-методического комплекса «Технология проектирования авторских методических систем обучения и воспитания» – оказывать методическую поддержку в формировании у студентов способности разрабатывать и реализовывать новые модели методики, технологии обучения и воспитания с учетом отечественного и зарубежного опыта.

Задачи учебно-методического комплекса «Технология проектирования авторских методических систем обучения и воспитания» состоят в приобретении студентами академических компетенций, основу которых составляет способность к самостоятельному поиску учебно-информационных ресурсов, овладению методами приобретения, осмысления и интериоризации знания в областях:

- основных понятий в современных педагогических технологиях в художественно-эстетическом образовании;
- причин и механизмов функционирования искусства как формы общественного сознания и его соотнесения с ценностями белорусской национальной культуры и интересами государства в области культуры;
- целей, дидактических принципов, методов и приемов, способов организации учебной и внеучебной познавательной и творческой деятельности учащихся;
- формирования умений и навыков в оптимальном использовании современных педагогических технологий в художественно-эстетическом образовании широкого субъекта ученичества (в т.ч. лиц с особыми образовательными потребностями);
- развития творческих и профессиональных возможностей и способностей студентов, получающих углубленное высшее образование;
- содействия воспитанию активной жизненной позиции будущего педагога предметной области «Искусство».

Функции учебно-методического комплекса «Технология проектирования авторских методических систем обучения и воспитания»:

- помочь самостоятельно освоить теоретический материал дисциплины (лекционная, семинарская, практическая части);
- научить подбирать и обеспечивать эффективное использование на занятии дидактических материалов для самостоятельной работы учащихся, в том числе для их работы с цифровыми учебными ресурсами.
- содействовать изучению понятийно-терминологического аппарата, осуществлять сравнительный анализ различных педагогических технологий для их последующей интеграции в профессиональной деятельности.

Особенности структурирования и подачи учебного материала:

Структура содержания учебной дисциплины «Технология проектирования авторских методических систем обучения и воспитания» определена на основе тематического подхода. Всего на изучение учебной дисциплины «Технология проектирования авторских методических систем обучения и воспитания» согласно учебному плану специальности отводится 96 академических часов. Из них для студентов дневной формы получения образования отведено 36 аудиторных часов. Распределение аудиторных часов по видам занятий: 12 – лекционных, 12 – семинарских, 12 – практических. На самостоятельную работу студентов отведено 60 часов. Форма контроля – экзамен. Для студентов заочной формы получения образования на изучение учебной дисциплины отведено 8 аудиторных часов. Распределение часов по видам занятий: 2 – лекционных, 4 – практических, 2 – семинарских. На самостоятельную работу студентов отведено 88 часов. Форма контроля – экзамен.

Основными формами занятий при изучении учебной дисциплины «Художественно-образовательная среда учреждения образования» являются:

- лекционные занятия;
- семинарские занятия;
- практические занятия.

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов дневной формы получения образования осуществляется в форме контрольных работ, докладов (сообщений), обобщающих схем, индивидуальных и фронтальных опросов, создания и защиты проектов, презентаций, выполнения практико-ориентированных заданий по темам дисциплины.

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом специальности в форме экзамена (1 семестр).

Рекомендации по организации работы с УМК

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Технология проектирования авторских методических систем обучения и воспитания» представляет собой систему взаимосвязанных дидактических средств на печатной и электронной основе. Использование комплекса в процессе обучения обеспечивает осмысленную и продуктивную самостоятельную

деятельность студентов, а также эффективную организационную деятельность преподавателя, что способствует усилению личностно-ориентированного подхода к процессам обучения.

УМК состоит из четырех разделов: *теоретический раздел*, для работы с которым необходимым навыком является навык вдумчивого чтения учебного материала; *практический раздел*, предназначенный для подготовки к семинарским и практическим занятиям; *раздел контроля знаний*, который предназначен обеспечивать педагогическое управление процессом освоения содержания учебного предмета по материалам итоговой аттестации, иным материалам, позволяющим определить соответствие результатов учебной деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной документации образовательных программ высшего образования; *вспомогательный раздел*, который помогает эффективно контролировать выполнение самостоятельной работы студента согласно представленной программной документации и перечню учебных изданий.

Характеристика материала каждого из разделов

Оформление УМК осуществляется согласно требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 7.80-2001 «Система стандарта информации библиотечному и издательскому делу. Электронные ресурсы. Основные виды и выходные сведения» введенного в действие в Республике Беларусь постановлением Комитета по статистике, метрологии и сертификации при Совете министров Республики Беларусь от августа 2002 г. № 37.

УМК состоит из четырех разделов, в которых представлено следующее содержание.

Теоретический раздел

Содержит материал теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, предусмотренном учебным планом по специальности 7-06-0113-06 Художественно-эстетическое образование. Это краткий план-конспект лекций по учебной дисциплине «Технология проектирования авторских методических систем обучения и воспитания» для самостоятельного изучения.

Практический раздел

Содержит материал для семинарских и практических занятий в я в соответствии с учебным планом по специальности 7-06-0113-06 Художественно-эстетическое образование. В частности, это: вопросы к семинарским занятиям и примеры практических разработок планов-перспектив для практических занятий.

Раздел контроля знаний

Содержит критерии оценивания студентов по дисциплине «Технология проектирования авторских методических систем обучения и воспитания», позволяющие определить соответствие результатов учебной деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной документацией образовательных

программ высшего образования. Раздел контроля знаний содержит требования к экзамену.

Вспомогательный раздел

Содержит программную документацию и перечень учебных изданий, а именно: учебный план; учебную программу УВО; список рекомендуемой литературы.

I. Теоретический раздел

КРАТКИЙ ПЛАН_ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Тема 1. Педагогическая технология и ее признаки.

(4 часа)

Вопросы:

1. Инновационные процессы в системе образования.
2. Понятие педагогической технологии в музыкальной педагогике и педагогике искусства.
3. Признаки и критерии педагогической технологии.

Инновация, нововведение (англ. innovation) – это внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации.

Понятие инновация появилось в исследованиях культурологов в конце XIX века, и прочно вошло в современный научных обиход. В общем смысле технология (от греч. techne – искусство, мастерство, умение; logos – слово, учение) – это любая целенаправленная деятельность, осуществляемая по определенным операциям, правилам, этапам. Наука о нововведениях получила название инноватика, и первоначально изучала экономические и социальные закономерности; спустя несколько десятилетий ее применение распространилось в педагогике.

Этапы развития педагогических технологий как отражение ИННОВАЦИОННЫХ процессов в системе образования. Первый этап. Он связан с идеей Я.А. Коменского сделать обучение «техническим», т.е. таким, чтобы все, чему учат, возможно воспроизвести. Так была сформулирована важнейшая черта педагогической технологии – гарантированность результата. Второй этап. Термин «педагогическая технология» впервые появляется в 1920-е годы XX века в работах по педологии, основанных на трудах по рефлексологии (И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, А.А. Ухтомский, С.Т. Шацкий). Третий этап. В середине 50-х годов XX в. возникает особый «технологический» подход к построению самого процесса обучения. Педагогические технологии признаны профессиональной категорией. В 1954 г. Б.Ф. Скиннер обосновал концепцию программированного обучения, базирующуюся на идее «оперантного», подкрепляемого научения по схеме «стимул – реакция». Суть данного подхода заключается в идее полной управляемости работой ученика. Четвертый этап. 1980–1990-е годы состоялось признание педагогической технологии отраслью теоретического

знания в педагогике. Пятый этап (2000-е годы и по настоящее время) связан с разработкой технологий нового поколения – информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). Они синтезируют возможности педагогических технологий с возможностями электронных средств обучения.

Педагогические технологии в музыкальной педагогике и педагогике искусства: технология проблемного обучения, технология сотрудничества, игровые технологии, используемые для поддержания у обучающихся интереса к музыкальному искусству. В педагогике искусства использование технологий направлено на формирование и развитие педагогом-музыкантом понимания у учащихся музыкальной речи. Проблемное обучение необходимо для понимания принципов интонирования, ритмической организации (и т.д.). Технология сотрудничества в музыкальной педагогике востребована в организации проектной деятельности, которая бы органично связывалась с творческими потребностями младших школьников (в конструировании, ведущим в созиданию; в проблемно-познавательной деятельности, позволяющей находить закономерности в организации звуковысотной и ритмической записи и т.д.). Вспомним высказывание А. Сухомлинского о том, что «интеллект ребенка находится на кончиках пальцев», а знания, полученные учащимися путем совместных и продуктивных усилий его «разума и руки», оказываются прочно усвоенными.

Критерии и признаки педагогической технологии: 1. Педагогическая технология всегда концептуальна, т.е. разрабатывается на основе определенной философской, психологической, педагогической, нейрофизиологической, этической концепции. 2. Педагогическая технология всегда может быть описана как некоторый алгоритм (цепочка сопряженных действий педагога и учащихся, совокупность этапов и стадий). 3. Педагогическая технология требует диагностической постановки целей. Цели обучения (воспитания) формулируются диагностически – через конкретный результат («сформировать понятие...», «сформировать умение...», «выработать навык...» и т.д.). Признак педагогической технологии – наличие систематической оперативной обратной связи. Это значит, что педагог регулярно контролирует промежуточные результаты деятельности всех учащихся на основании четких показателей (для этого часто применяются тесты).

Тема 2. Принципы создания и реализации образовательного музыкально-педагогического проекта.

(2 часа)

Вопросы:

1. Особенности проектирования в музыкально-педагогических образовательных системах.
2. Основные авторские музыкально-педагогические системы XX века как примеры проектирования методических систем, их цели и средства.

Педагогическое проектирование – это процесс создания проекта, которое отражает решение той или иной проблемы (выявленной при диагностической постановке целей). Педагогическое проектирование представляет собой деятельность, осуществляемую в условиях образовательного процесса и направленную на обеспечение его эффективного функционирования и развития. Особенности педагогического проектирования: 1. четкая направленность процесса развития музыкальных знаний, умений и навыков у учащихся; 2. педагогическое управление процессами приобретения компетенций учащимися; 3. создание педагогически насыщенной среды для музыкально-познавательной деятельности учащихся; 4. ориентирование на зону ближайшего развития учащихся.

Вопрос эстетического развития обучающихся младшего школьного возраста никогда не утрачивал своей актуальности. Он рассматривался и анализировался многими видными психологами и педагогами (Э. Абдуллин, Л. Выготский, Б. Теплов и др.). Эстетическое развитие связывалось с чувственным познанием мира и последующим отражением предмета познания в системе художественно-образных означающих (по М. Лотману). В контексте общего музыкального образования эстетическое развитие обучающихся младшего школьного возраста непосредственно связывается с развитием музыкального мышления.

Обобщающий обзор авторских музыкально-педагогических систем XX века (З. Кодай, К. Орф, Ж. Далькроз, Д. Кабалевский) в контексте современного общего музыкального образования. Авторские музыкально-педагогические системы XX века (З. Кодай, К. Орф, Ж. Далькроз, Д. Кабалевский) были направлены на развитие творческого потенциала учащихся с опорой на конкретные языки искусства (музыка, музыка и хореография). Это подразумевало вовлеченность человека в построение социальных взаимосвязей, основой для которых являлось творческое взаимодействие, базирующееся на принципах (актуальных и для современного общего музыкального образования): 1. доброжелательная атмосфера; 2. общность идей, интересов; 3. поощрение инициативности и творчества; 4. преобладание стремления к самостоятельности, активности, личностному росту.

Искусство в авторских музыкально-педагогических системах XX века раскрывалось как альтернативная область образования, обращенная именно к чувственному миру человека (что недоступно для точных наук). Обращение к чувствам как важному и действенному способу познания мира было призвано показать многогранность возможных сфер деятельности человека (З. Кодай, К. Орф), развивающих его духовность. Рациональное мышление, интернируясь с эмоциональным восприятием, развивало воображение (Ж. Далькроз, Д. Кабалевский), раздвигало горизонты мышления, что позволяло ощутить «вкус» эвристических открытий уже в младшем школьном возрасте (Д. Кабалевский). Искусство развивает свободу мышления, допускает разнообразие вариантов истолкования (Ж. Далькроз), раскрывая обучающемуся его внутренний потенциал. Только искусство способно охватить все виды творческой деятельности человека (Д. Кабалевский), опираясь на его индивидуальные возможности, которые являются доминантными для конкретного индивидуума.

Тема 3. Моделирование и проектирование авторских частнопредметных методических систем.

(2 часа)

Вопросы:

1. Педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации педагогического процесса.
2. Активизация и интенсификация деятельности учащихся на уроках музыки.
3. Педагогическое моделирование на уроках музыки, практические примеры его использования.

В последнее время произошли изменения в системе дошкольного обучения и воспитания: Антропологический поворот упрочил гуманистическую направленность педагогической работы, актуализировал вопросы создания благоприятных условий для развития индивидуальности каждого ребенка на уроках музыки и уроках искусства. Самое важное, по мнению многих ученых и педагогов (М.С. Кагана, Е.Ф. Командышко, Л.Г. Савенковой (и др.)), что дает искусство обучающимся – ощущение радости и красоты с момента начального соприкосновения с творчеством любого автора (композитора, художника). И этот опыт накладывает свой отпечаток на желание обучающегося продолжить свой диалог с искусством и открыть новые грани художественной культуры, сберегающей для человека обретения или потери человечества.

Согласно концепции гуманно-личностной ориентации педагогического процесса (А. Амонашвили) высокий пафос искусства, его человековедческий

потенциал раскрывается обучающемуся постепенно, т.к. образно-эмоционально и образно-чувственное познание мира нуждается в неторопливых, планомерных и осознанных шагах. Только тогда искусство предстает как процесс и одновременно результат творческой деятельности человека, способом художественного осмысления явлений окружающего мира. Творчество – это высшая форма человеческой деятельности, которая является неисчерпаемым источником для поддержания жизненных сил человека. Тогда искусство оказывается способным активизировать процессы самопознания человека, раскрывая ему его же собственный безграничный [творческий потенциал](#). Общение с искусством раздвигает горизонты мировосприятия, проясняет возможные жизненные приоритеты, раскрывает художественно-эстетические идеалы эпохи. Именно поэтому искусству отводится важнейшая роль в эстетическом воспитании обучающихся младшего школьного возраста.

Обращение к [педагогическому потенциалу искусства](#) оказалось по-особому воспринято в XXI веке. Черeda картинок, мелькающая в гаджетах обучающихся, их скользящие взгляды по изобилию визуального контента рискуют привести к катастрофе – к утрате понятийного мышления (Л. Выготский), т.е. мышления, свойственного исключительно человеку. И тогда именно высокое искусство, с опорой на [педагогическую поддержку](#), оказывается способным замедлить развитие «клипового сознания» обучающегося хотя бы потому, что художественные образы (в т.ч. образы детства), созданные мастерами прошлого, заставляют реципиента всматриваться и вдумываться, постигая содержательность художественного высказывания.

Активизация и интенсификация деятельности учащихся на уроках музыки связывается с созидательной творческой деятельностью, направленной на развитие субъектности. В XXI веке именно в педагогике искусства оказывается скрыт импульс, направленный на развитие креативного мышления обучающихся младшего школьного возраста, на продуктивно-творческую деятельность, резонирующую с внутренними эмоциональными потребностями. Современные педагоги (Е.Ф. Командышко, И.Д. Левина, Л.И. Уколова, Е.С. Феценко и др.) подчеркивают, что обращение к искусству развивает эмоциональный интеллект обучающихся, помогает им понять собственные творческие стремления, наметить возможные пути творческой самореализации. Эти вопросы относятся к [жизненному будущему](#) обучающихся младшего школьного возраста, траектория которого выстраивается на основе гуманно-личностной ориентации педагогического процесса.

В период обучения в младшей школе опора на игровые технологии в совместных творческих занятиях раскрывает созидательные качества личности каждого подрастающего человека, служа, в том числе, опорой для процессов познания культурного наследия. Многие ученые-философы (Ж. Сатр, К. Ясперс, В. Франкл и др.) указывали, что игровая деятельность обучающихся является ключом, раскрывающим мир культуры. Игра как способ педагогического взаимодействия, раскрывалась в трудах Л. Выготского, С. Рубинштейна, Д. Эльконина и др. видных ученых-педагогов. В. Букатов утверждает, что через учебно-игровую деятельность учащиеся младшего школьного возраста учатся работать в команде, доверять мнению друг друга, проверять свои предположения.

В учебно-игровой деятельности на уроках музыки в школе растет креативный потенциал личности, и именно «ситуация игры» не дает ему угаснуть. Обучающиеся младшего школьного возраста обладают заметным творческим потенциалом, но зачастую случается так, что этот потенциал не раскрывается, а угасает. На современном этапе развития общества, связанном с построением экономики знаний, креативное мышление является залогом успешности продуктивной деятельности человека.

Ученые (Б. Теплов, Е. Ильин и др.) единогласны в том, что организацию творческой активности учащихся необходимо делать быть системной; постоянное участие в творческой деятельности является одним из условий развития эмоционального интеллекта человека. Активизировать творческую деятельность обучающихся возможно только посредством личных примеров, бережно поддерживая первые шаги в пространство культуротворчества. Переосмысляя в художественных образах окружающее пространство, обучающийся реализует свою потребность в общении, в ощущении принадлежности к определенной социальной группе, стремясь быть «увиденным» и позитивно «оцененным» одноклассниками как «интересная личность» через совместную творческую деятельность на уроках музыки в школе.

Тема 4. Характеристика авторских музыкально-педагогических систем образования и эстетического воспитания.

(2 часа)

Вопросы:

1. «Музыкальная графика» О. Райнера: особенности формирования синестетического восприятия музыкальных произведений у младших школьников.
2. Музыкально-педагогическая система В. Брайнина по развитию музыкального интеллекта у детей.

Развитие представлений о синтезе искусств в контексте исторической ретроспекции: связь с изучаемыми вопросами (синестезия, «музыкальная графика»). Теоретические предпосылки к выявлению связей живописи и музыки/ цвета и звука как основы развития образно-ассоциативного мышления учащихся. Педагог, композитор, музыковед Б.В. Яворский полагал, что разные виды искусства способны поддержать стремление человека к творческому самовыражению; пробуждение творческого начала у учащихся проявляется как спонтанное желание словесно выразить субъективные впечатления об эмоциях, вызванных звучанием музыки. Понимание мелодической выразительности, по мнению В.В. Медушевского, влечет за собой обращение к таким понятиям, как лад, ритм, гармония (и т.д.).

В исследованиях Б.Г. Ананьева и А.Н. Леонтьева отмечается, в деятельности человека проявляется два типа образного мышления: продуктивный и репродуктивный. В профессиональной деятельности педагога-музыканта более востребованным оказывается репродуктивный тип образного мышления (что обусловлено рамками учебных программ и методическим обеспечением, планами-конспектами уроков музыки и искусства), а для познавательной деятельности обучающихся – продуктивный тип. В исследованиях Е.В. Назайкинского, Е.А. Ручьевской, В.Н. Холоповой (и др.) многократно подчеркивалось, что композитор мыслит художественными образами, воплощаемыми в музыкальной форме. Именно в образе раскрывается творческий замысел композитора (ноты – это способ графической фиксации музыкального текста, а его интерпретация исполнителем порождает художественный образ и выявляет образно-ассоциативные связи, воплощенные в произведении). В этом и заключается сложность профессиональной деятельности педагога-музыканта – ему необходимо постоянно им сбалансированно осуществлять педагогический показ и образного содержания, и музыкальной формы.

«Музыкальная графика», опирающиеся на принципы синестезии, была предложена О. Райнером как способ активизации творческого мышления учащихся. Осознание связей между звуком и цветом способствует развитию фантазии у учащихся, «колористического мышления». Музыкальная графика как художественно-педагогический прием, позволяющий повысить интерес учащихся к образному миру произведений. Постигание учащимися содержания музыкальных сочинений через художественный образ. Конкретизация понятия музыкальный колорит у учащихся младшего школьного возраста на примерах использования синестезии: светомузыка.

Музыкально-педагогическая система В. Брайнина по развитию музыкального интеллекта у детей: основные идеи. Занятия музыкой

необходимы для развития интонационного слуха и чувства ритма у учащихся, формирование понимания принципов системы нотной записи является необходимым элементом общего музыкального воспитания. «Ручные знаки» как основное средство понимания движения мелодической линии как пример переосмысления и усовершенствования более ранних авторских методик. Использование популярных детских песен (или мелодических попевок) для автоматизации навыков распознавания ступеней лада и их тяготений. Игровые элементы в методике В. Брайнера: «Домик» (для мажора и минора). Спектральная модель лада по В. Брайнеру и ее применение на уроках музыки в школе. Освоение ритма в «ритмических считалках» как пример музыкально-познавательной деятельности учащихся. Возможности применения «ритмических считалок» на уроках музыки в школе.

Тема 5. Технология разработки и представления авторской методической системы обучения и воспитания.

(2 часа)

Вопросы:

1. Этапы инновационной педагогической деятельности: педагогический поиск как первый этап.
2. Создание новшества, его реализация в учебно-педагогическом процессе как второй этап инновационно-педагогической деятельности.
3. Рефлексия новшества, отслеживание и устранение ошибок как третий этап инновационно-педагогической деятельности.

Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов, разработав в 1960-е – 70-е гг. технологию развивающего обучения, пришли к выводу о том, что обучение в начальных классах может и должно иметь более высокий уровень абстракции и обобщения, чем тот, на который младшие школьники традиционно ориентированы. В основе эмпирических знаний лежат наблюдение, наглядные представления, внешние свойства предметов; понятийные обобщения получаются путем выделения общих свойств при сравнении предметов. Теоретические же знания выходят за пределы чувственных представлений, опираются на осмысленные преобразования абстракций, отражают внутренние отношения и связи. Для осуществления первого этапа инновационной педагогической деятельности необходимо выявить проблему, решение которой может опираться на конкретный практический опыт педагога-музыканта.

Создание новшества на втором этапе учитывает следующие факторы: определение цели/целей; обозначение средств достижения этих целей; установление правила пользования этими средствами. Возникает модуль,

выступающий ядром любой педагогической технологии: цель – средства – правила их использования – результат. Второй этап инновационно-педагогической деятельности можно обозначить как наиболее сложный: определение наиболее оптимальных средств достижения цели зависит успешность реализации новшества в учебно-педагогическом процессе. Критерии технологично организованного педагогического процесса: 1. Результативность (достаточно высокий результат достигается каждым обучающимся); 2. Экономичность (в единицу времени прочно усваивается большой объем учебного материала без избыточных усилий со стороны как преподавателя, так и ученика); 3. Психогигиеничность (обучение происходит в благоприятной среде, обстановке сотрудничества, положительном эмоциональном микроклимате, а также при отсутствии перегрузки и переутомления); 4. Мотивированность (устойчивый интерес к изучению предмета раскрывает творческие резервы обучающегося); 5. Управляемость (включает варьирование педагогических средств, контроль и коррекцию результатов).

Рефлексия новшества, отслеживание и устранение ошибок является третьим (заключительным) этапом инновационно-педагогической деятельности. Э. Абдуллин утверждает, что в своем профессиональном совершенствовании каждому педагогу-музыканту необходимо учиться исследовать самого себя, анализировать (рефлектировать) свою профессиональную деятельность, деятельность коллег и воспитанников, осмысливать эффективность применяемых методов преподавания (и т.д.). В общем музыкальном образовании для педагога-музыканта всегда будет актуальной задача приобщения учащихся к ценностям культуры, воплощенным в музыкальных сочинениях.

В своей профессиональной деятельности, на уроках музыки в школе, педагог-музыкант постоянно показывает обучающимся, как в красивой мелодии раскрывается жизненное содержание, проявляются культурные смыслы. Для этого необходима постоянная вербализация педагогом-музыкантом образного содержания произведений. Младшие школьники зачастую еще не обладают навыками выявления в музыкальном образе психологического содержания, поэтому педагогу-музыканту необходимо помочь им совершить восхождение от «красивой мелодии» к социокультурным смыслам сочинения. А.Н. Леонтьев утверждал, что через постижение содержания художественного образа человек способен выявить личностный смысл в общественно значимых идеях. Для этого человеку необходимо постоянно накапливать обыденные жизненные впечатления и высокие эстетические впечатления, составляя их личным опытом, помогающий разностороннему анализу явлений окружающего мира. На

уроках музыке в школе педагогу-музыканту необходимо органично и мягко «подвести» учащихся [к осмыслению](#) жизненности художественного образа для того, чтобы он стал им близким и понятным через его совместную интерпретацию.

II. Практический раздел

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинар 1. Педагогическая технология и ее признаки
(4 часа).

Вопросы:

1. Объекты педагогического проектирования: педагогический процесс, педагогические ситуации.
2. Этапы развития педагогических технологий в педагогике.
3. Педагогическое проектирование и проектная культура педагога.

Семинар 2. Принципы создания и реализации образовательного музыкально-педагогического проекта (актуальность исторических примеров).
(2 часа)

Вопросы:

1. Ладовая сольмизация и использование системы ручных знаков в авторской методической системе З. Кодая: применение в современном общем музыкальном образовании.
2. Авторская концепция «Шульверк» К. Орфа: применение в современном общем музыкальном образовании.
3. Ритмическая система музыкальных движений Ж. Далькроза: применение в современном общем музыкальном образовании.
4. Система музыкального обучения и воспитания Д. Кабалевского: применение в современном общем музыкальном образовании.

Семинар 3. Моделирование и проектирование авторских частнопредметных методических систем (актуальность исторических примеров).
(2 часа)

Вопросы:

1. Развитие образного мышления учащихся на основе музыкально-познавательной деятельности: практические примеры для проведения уроков музыки в школе.
2. Авторская система А. Артобалева по формированию слуховых и зрительных взаимосвязей дошестого периода обучения: применение в современном общем музыкальном образовании.
3. Авторская музыкально-обучающая программа преподавания сольфеджио Т. Боровик: применение в современном общем музыкальном образовании.

Семинар 4. Характеристика авторских музыкально-педагогических систем образования и эстетического воспитания.
(2 часа)

Вопросы:

1. Авторский метод интонационно-стилевого постижения музыки Е. Критской и возможности его использования на конкретных уроках музыки в

школе (на основе [планов-конспектов](#) уроков, изданных Национальным институтом образования Республики Беларусь).

2. Развивающее образование и метод моделирования художественно-творческого процесса Л. Школяр: возможности использования на конкретных уроках музыки в школе (на основе [планов-конспектов](#) уроков, изданных Национальным институтом образования Республики Беларусь).

3. Авторская музыкально-педагогическая методика Г. Шатковского «Знать, слышать, действовать»: возможности использования ее элементов на конкретных уроках музыки в школе (на основе [планов-конспектов](#) уроков, изданных Национальным институтом образования Республики Беларусь).

Семинар 5. Технология разработки и представления авторской методической системы обучения и воспитания.

(2 часа)

Вопросы:

1. Сравнительный анализ моделей обучения как основа для построения авторских дидактических систем.

2. Алгоритм проектирования практикоориентированной (авторской) методической системы на примерах уроков музыки в школе (в соответствии с учебной программой «Музыка»).

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Примеры практических разработок планов-проспектов уроков музыки.

Пример 1. Объекты педагогического проектирования: педагогический процесс. Ознакомление с произведениями композиторов-импрессионистов на уроках музыки в 1 классе (уроки №№ 4-5 «Картины, созданные музыкой»)

Опорный материал: план-проспект уроков музыки (1 класс), составленный М. Горбуновой.

Сохраняя поставленные автором учебного издания цели и задачи уроков №№4, 5 «Картины, созданные музыкой», мы предлагаем новое содержание уроков. Ознакомление с произведениями композиторов-импрессионистов. Ряд сочинений композиторов импрессионистов – «Сады под дождем», «Лунный свет», «Шаги на снегу», «Туманы», «Вереск на равнине», «Девушка с волосами цвета льна» К. Дебюсси и «Игра воды», «Ночные бабочки», «Печальные птицы», «Лодка в океане», «Восход солнца» М. Равеля – вполне возможно включать в репертуар для слушания музыки для обучающихся младшего школьного возраста (слушание музыки на уроках музыки в школе).

Тип уроков – «воображаемое путешествие», т.к. учитель музыки предлагает мысленно отправиться в музыкальное путешествие по Франции, и заглянуть в творческие мастерские композиторов-импрессионистов, которые рисуют картины музыкальной звукописью. Среди **задач урока** – актуализация представлений о роли выразительны и изобразительных возможностей музыки; развитие мелодического слуха (и т.д.). Учебно-методическое обеспечение урока – учебное пособие, нотная хрестоматия, видеоролики, акварельная бумага, краски, плоские кисти.

Ход урока.

Содержание работы.

I. Введение в тему урока, проведение игры «Что необычного в музыке импрессионистов?».

Учитель музыки, раскрывая обучающимся своеобразие этих сочинений, отталкивается в первую очередь значения термина «импрессионизм» – впечатление. Действительно, создавая средствами музыкальной выразительности картины природы, композиторы импрессионисты передают свои впечатления от созерцания ее красоты, вторя художникам-импрессионистам. Импрессионисты К. Моне, К. Писсарро (и др.) создавая

шедевры живописи, показывали своим современникам новый ракурс взгляда художника мир. На их полотнах передаются впечатления художников от «быстрого/скользящего взгляда» (в контексте концепции Ж. Делёза «glance-and-gaze» / «скользящий взгляд и вдумчивый взгляд») на природу, на ежеминутно ускользающие моменты ее красоты (запечатленные, например, на картине К. Моне «Впечатление. Восход солнца»). Для художника импрессиониста важно то, каким образом он выражает средствами художественной выразительности этот момент созерцания природы, пробудивший стремление к творчеству. В живописи импрессионистов на первый план выходит передача впечатления от игры света (бликов солнца в листве или на поверхности воды и т.д.), красочность мазков, передающих причудливость светотени, «растворение формы» в световоздушной среде. Напомним, что импрессионизм изначально называли «хроматизмом», т.е. опирались на греческое слово *chroma* (перев.: «цвет»).

Учитель музыки задает обучающимся ряд наводящих вопросов, например:

- какие эмоции у них вызвало прослушивание фрагментов музыкальных сочинений и просмотр картин художников?
- одинаковый ли характер звучания у этих произведений?
- в чем выражаются их отличия?
- можно ли объединить все произведения одним словом (понятием)?

II. Слушание музыкальных произведений композиторов-импрессионистов в исполнении учителя (в записи), педагогический показ «молчаливых творческих размышлений» под музыку. Авторский педагогический прием «лента времени».

Для понимания экспрессивных свойств гармонии учитель музыки проводит творческие наглядно-образные эксперименты, выявляя связи живопись-музыка для развития понимания феномена «цветного слуха». Для успешного и качественного проведения творческого эксперимента со звуком и цветом следует учесть один важный фактор: учитель музыки должен знать наизусть (а еще лучше уметь исполнить) одно из сочинений композиторов импрессионистов. Собственную запись с исполняемым произведением можно сделать заранее (это позволяют возможности современных гаджетов), наложив на нее визуальные эффекты (колористические пятна, размытия, «природный фон» и т.д.).

Необходимость точного знания нотного текста вызвана самой организацией процесса проведения эксперимента: учитель музыки должен точно знать моменты смены гармоний, моменты появления краткосрочных мелодических линий (и т.д.), чтобы динамика раскрытия драматургии музыкального произведения совпадала с созданием на водной поверхности

капель, линий, наплывов и т.д. Это есть пример «мышления руками», который полностью схож с моментом мышления руками пианиста-исполнителя (под контролем музыкального мышления и в связке с ним). Тогда обучающимся будут понятны колористические переходов по гармониям, логика появления красочных элементов (пятен, линий, размывов и т.д.), которые в своей сумме создают неповторимый рисунок на воде (эбру). Желательно, чтобы лотков для рисования было несколько (по разделам музыкальной формы, типа АВА, или АВС и т.д.), чтобы обучающиеся также получали наглядные представления о специфике музыкальной формы, причем наглядно наблюдая за формированием ее схемы в процессе ее становления (по Б. Асафьеву).

Учитель музыки, по мере разворачивания музыкальной ткани и ее тональных планов, которые умозрительно формируют схему музыкальной формы, постепенно заполняет лотки красками, рисуя картины на водной поверхности подобно заполнению музыкальной «ленты времени»/«timeline». Эта «лента времени», располагаясь на водной поверхности лотка для рисования в технике эбру, непосредственно напоминает традиционные китайские картины-свитки. Напомним, что их можно рассматривать как целиком, повесив на стену, так и по частям, перематывая картину-свиток с одного валика на другой, т.е. изучая нарисованное по эпизодам. Рассматривание по эпизодам считалось необходимым элементом ознакомления зрителя с содержанием картины-свитка, т.к. «вдумчивый взгляд» способен уловить то, что ускользнуло от «быстрого/скользящего взгляда», который мгновенно охватывает художественную идею картины целиком, не задерживаясь на деталях. Именно этот принцип мы предлагаем использовать при организации творческой мастерской – музыкальная ткань раскрывается подобно картине свитку, и яркие моменты звучания гармоний, которые своеобразно «разворачивают» музыкальную ткань, «рисуются» учителем музыки на водной поверхности. Это – воображаемое путешествие внутрь музыкальной формы, музыкальной гармонии, музыкального языка и музыкальной ткани (по типу телевизионного проекта ВВС «Тайная Вселенная. Путешествие внутрь клетки»).

Для того, чтобы момент разворачивания музыкальной ткани был еще более наглядным, учитель музыки может использовать модель слушания музыки «кинолента видений». Использование этой модели можно назвать продуктивным хотя бы потому, что предлагаемые нами к прослушиванию сочинения композиторов-импрессионистов отличаются миниатюризмом (каждая из пьес звучит несколько минут). На уроке музыки одно из сочинений можно прослушать несколько раз, для полноты восприятия используя различные виды визуального сопровождения (например,

«киноленту видений», «фантазии в материале» и «эбру-рисование»). Звучание музыки, благодаря работе визуального восприятия, каждый раз воспринимается по-новому: обновляется процесс работы с музыкальным сочинением, т.к. в активном слушании-и-смотреии музыка воспринимает иначе, чем в активном слушании-и-мышлении-руками (т.е. организации работы по принципу «разум и рука»).

Педагог-музыкант, обсуждая с учащимися показ ««молчаливых творческих размышлений», задает им следующие вопросы:

- что помогало им удерживать внимание в молчаливом наблюдении?
- рассказывала ли мелодия об эмоциональном состоянии человека?
- что изображала мелодия и соответствовала ее настроению используемая цветовая палитра?
- что выражала мелодия и как помогал ей цвет?

III. Проектная деятельность учащихся, направленная на интегративное осмысление эстетики импрессионизма.

Проектная деятельность включает следующие этапы:

1) подготовка акварельной бумаги к «рисованию на воде», оформление зеленоватого подтона (практическое ознакомление с принципами эбру-рисования);

2) подготовка кистей и красок (излишнее увлажнение акварели, предварительный набор акварели на кисть);

3) «визуализация» характера звучания пьесы «Сады под дождем» в индивидуальной работе;

4) выставка творческих работ учащихся «Мои впечатления» как итог урока музыки.

В контексте урока музыки в творческом продукте обучающихся важен именно момент осмысления художественного образа, выраженного средствами музыкальной выразительности. И если учитель музыки наглядно покажет обучающимся, каким образом эфемерный / умопостигаемый музыкальный образ может обрести свое воплощение в конкретном материале, и если этот пример найдет творческий отклик в стремлении самостоятельной творческой деятельности обучающегося, то сложный гармонический язык музыкального импрессионизма станет понятен именно в своем ассоциативном заполнении (соотнесенности «звук/цвет»). Это тоже является своеобразным воображаемым путешествием в мир художественной выразительности, когда постигаются изобразительные характеристики звука и гармонических созвучий.

Образы природы, раскрываемые композиторами в музыкальных образах, достаточно абстрактны в вместе с тем успешно воспроизводимы; учитель музыки может с уверенностью предположить, что у обучающихся

есть опыт практической «насмотренности» (термин Б. Неменского) этих природных явлений – света Луны и блеска водной поверхности; в-третьих, обучающихся можно очень своеобразно мотивировать к творческой деятельности, «соблазнив» использовать в картине разноцветные блестки для декора (напомним, что обучающиеся младшего школьного возраста любят блестящие материалы в силу своего развития).

Живописный импрессионизм и музыкальный импрессионизм роднит именно красочность, и отталкиваясь от понимания красочности гармонических созвучий, переданных в музыке импрессионистов, учитель музыки наглядно-образно «показывает» через наложения цвета в воде (техника эбру) гармоническую переменчивость аккордов. На картины художников-импрессионистов принято смотреть как бы «издали», т.к. вблизи на полотне видны только напластования мазков (нет тонкого выписывания каждой детали).

IV. Подведение итогов урока.

Педагог, резюмируя итоги урока, отмечает, что в совместной творческой деятельности нет «правильных» или «неправильных» действий или решений. В творческой деятельности важна свобода мышления и поиск новых идей, которые способствуют развитию эмоциональной восприимчивости как самого человека, так и его окружения. В музыкальном искусстве каждый человек может найти способы развития внутренней культуры своей личности.

Показывая обучающимся различные продукты творческой деятельности (созданные учащимися на данном конкретном уроке музыки), педагог-музыкант раскрывает созидательное начало, свойственное любым видам искусства. При показе педагог подчеркивает, что обучающимися поразному были воплощены способы отражения процессов осмысления красоты окружающего мира посредством специфического инструментария – музыкальных звуков и ярких красок, «работающих» только в руках человека и воплощающих его представления об окружающем мире. Творческая деятельность характерная только для человеческого интеллекта, цифровые системы и разнообразные программы – это только инструментарий для воплощения внутренних творческих замыслов человека.

Процесс ознакомления с композиторским творчеством становится в том числе процессом отражение собственного опыта знакомства с окружающим миром.

Пример 2. Педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации педагогического процесса. Составление материалов для сюжетного моделирования при подготовке к уроку музыки в 1 классе «Музыкальные истории, рассказанные композиторами» (на примере «Детского альбома» П. Чайковского).

Опорный материал: план-проспект уроков музыки (1 класс), составленный М. Горбуновой.

Применение приемов педагогического моделирования – сюжетного моделирования и цветового моделирования – характерных именно для педагогики искусства, способствует наиболее прочному усвоению обучающимися материалов уроков музыки.

В процессе интерпретации представленных в искусстве (музыкальном и изобразительном) детских образов обучающийся отталкивается от своего творческого опыта. От него также отталкивается и педагог, предлагая сюжетное моделирование как основу понимания обучающимися различных музыкальных сочинений. На уроке музыки, посвященном музыкальным историям, которые рассказал композитор, прибегнув к средствам музыкальной выразительности, наиболее понятным для восприятия обучающихся младшего школьного возраста, оказывается «Детский альбом» П. Чайковского. На музыкальных страницах этого альбома раскрывается внутренний мир ребенка. Этот мир наполнен играми («Игра в лошадки»), художественными впечатлениями («Мужик на гармонике играет», «Нянина сказка»), впечатлениями от созерцания природы («Песня жаворонка») и многими другими эмоциями и впечатлениям. На уроке музыки, раскрывая обучающимся красоту этого фортепианного цикла П. Чайковского, педагог (используя средства педагогического моделирования) помогает обучающимся ощутить оттенки эмоций, вызванных звучанием музыки. Так начинает более тонко «настраиваться» музыкальный интеллект обучающегося младшего школьного возраста, тем самым внутренне обогащая самого ребенка, переживающего период «вершины детства». В этот период обучающийся оказывается безусловно открыт к любой творческой деятельности.

Творческая деятельность характеризуется стремлением к познанию нового, к выплескиванию внутренней продуктивной активности, к самореализации, к восторженным переживаниям, к осознанию себя как уникальной личности. Музыкальные и художественные способности обучающегося проявляются именно в младшем школьном возрасте, на занятиях по дисциплинам гуманитарного цикла. Стремление фантазировать также относится к проявлениям творческой активности обучающихся, и задача педагога – направить внутреннюю творческую энергию обучающегося

в продуктивное русло. Именно тогда метод сюжетного моделирования, предложенный педагогом, поможет обучающимся вербально осмыслить музыкальный образ, придумать к нему «особенную историю», позволяющую запомнить и музыку, и понять драматургический замысел композитора.

Умение эмоционального предчувствовать и внутренне подключаться к драматургическому развитию музыкального образа является важным аспектом в совершенствовании навыка активной (заинтересованной) слушательской деятельности у обучающегося. Умение внутренне сопереживать – это важный показатель наличия у обучающегося внутреннего стремления к творческой деятельности. Н.А. Ветлугина полагает, что творческая деятельность обучающегося зависит еще от ряда факторов: свободы ориентирования в умоглядной художественной ситуации, быстроты креативных решений в предлагаемых творческих заданиях, умений применить собственный опыт в принципиально новых условиях, прибегнув к образно-ассоциативным цепочкам. Эмоциональная и интеллектуальная активность, образуя единое целое в мыслительной деятельности обучающегося, является ключевым импульсом, пробуждающим стремление к творческой деятельности (Н.В. Гончаренко). Повышенная творческая активность является своеобразным фоном для осуществления творческого прорыва (В.А. Левин, В.А. Моляко и др.).

Внутреннее желание творить и присоединиться к процессам совместной творческой деятельности является важнейшим фактором в раскрытии творческого потенциала обучающегося. Это объясняется тем, что эмоционально-психические процессы, вызванные непосредственным общением с искусством обучающихся младшего школьного возраста, отличаются пластичностью, подвижностью. Обучающийся подстраивается под общий эмоциональный фон художественной среды, в которой он находится. Поэтому с педагогической точки зрения необходимо творческую активность обучающихся необходимо постоянно и интенсивно продвигать вперед, задавая неожиданные вопросы по теме, предлагая задания, требующие группового участия. Поясним на простом примере, опираясь на «Детский альбом» П. Чайковского. Например, в названиях пьес этого фортепианного цикла учащимся требуется показать три наиболее важных события, оказавших влияние. Их можно собрать в таблицу 2.1 «Определи самые важные события дня ребенка, отраженные в «Детском альбоме» П. Чайковского»:

Таблица 2.1. – Пример творческих заданий для обучающихся: Определи самые важные события дня ребенка, отраженные в «Детском альбоме» П. Чайковского.

п/п	Самое радостное событие дня	Самое печальное событие дня	Самое долгожданное событие дня
.	«Новая кукла»	«Болезнь куклы»	«Мама»
.	«Игра в лошадки»	«Похороны куклы»	«Игра в лошадки»
.	«Песня жаворонка»	«Баба Яга»	«Песня жаворонка»
.	«Нянина сказка»		«Нянина сказка»
.	«Русская песня»		«Мужик на гармонике играет»

Выполнив творческое задание, обучающиеся могут сравнить результаты, представленные другими группами. Им может быть предложено обосновать, почему какая-либо пьеса может быть одновременно отнесена к «самому радостному» или «самому долгожданному» событию дня; представленную точку зрения необходимо защитить, опираясь на вербальное объяснение музыкального образа. Таким образом, педагог раскрывает обучающимся систему ценностных ориентаций личности на простых и понятных примерах. Ценностное отношение обязательно отражает накопленный жизненный опыт человека.

Педагог также может предложить обучающимся распределить пьесы фортепианного цикла в таблицу «Влияние природы, фольклора и социального окружения на мировосприятие ребенка, запечатленные в «Детском альбоме» П. Чайковского». Обучающиеся пробуют ответить на вопросы: «Для чего композитор использовал эти образы / «музыкальные рассказы»?»; «Почему некоторые пьесы из «Детского альбома» П. Чайковского – «Игра в лошадки» и «Русская песня» – можно отнести и к фольклору, и к образам природы (фоносфере)»? Мы полагаем, что обучающимся младшего школьного возраста необходимо рассказать, что многие русские композиторы (М. Глинка, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов), рассказывая о своих детских воспоминаниях, отмечали, что интерес к музыкальному искусству постепенно формировался под воздействием русских песен, звучавших как «природный фон» (т.е. они были слышны во время сенокоса, народных праздников, но конкретных исполнителей не было видно, их голоса как бы «сливались» с окружающим миром). На конкретном примере – жизненном опыте умозрительного ребенка

– у педагога появляется возможность раскрыть и музыкально проиллюстрировать обучающимся внутренние переживания человека (ровесника обучающихся), вызванные взаимодействием с окружающим миром природы («Песня жаворонка»), окружающими людьми («Мама», «Нянина сказка»), бытом русских поместий XIX века («Мужик на гармонике играет», «Полька», «Мазурка») а также с миром культуры («Нянина сказка», «Камаринская», «Шарманщик поет», «В церкви (Вечерняя молитва)» и др.) (таблица 2.2). Так рождается понимание многообразия человеческого опыта, который нашел свое отражение в искусстве.

Таблица 2.2. – Пример творческих заданий для обучающихся: «Влияние природы, фольклора и социального окружения на мировосприятие ребенка, отраженные в «Детском альбоме» П. Чайковского».

/п	Влияние природы на развитие ребенка	Влияние фольклора на развитие ребенка	Влияние социального окружения на развитие ребенка
.	«Зимнее утро»	«Мужик на гармонике играет»	«Нянина сказка»
.	«Песня жаворонка»	«Камаринская»	«Мама»
.	«Русская песня» (в ракурсе фоновой природы)	«Полька»	«Игра в лошадки»
.	«Игра в лошадки» (переосмысление образов природы в игре)	«Баба Яга»	

Именно искусство оказалось способным запечатлеть и передать об эмоционально-чувственном опыте человека последующим поколениям. «Искусство в целом, и музыкальное искусство в частности, построено на внутренних эмоциональных ощущениях, которые не поддаются схемам и алгоритмам, однако нуждаются в педагогической поддержке. Учитель музыки, обладающий необходимым профессиональными компетенциями и творческими навыками, в процессе сотворчества способен показать обучающемуся алгоритм распознавания художественно-эстетических впечатлений, опираясь, например, на словарь художественных настроений, составленный В.Г. Ражниковым» [52, с. 193]. Осмысляя этот опыт, обучающиеся младшего школьного возраста оказываются способны найти

сходство и различия своей повседневной жизни и ребенка, жившего в XIX веке. Тогда становится возможным дать обучающимся следующее задание: на основе названий пьес из «Детского альбома» П. Чайковского покажите, что осталось неизменным для ребенка, переживающего период «вершины детства». Оказывается, что современных детей (и китайских детей в том числе) неизменными остаются игры, радость от общения с мамой, восторг от покупки новой игрушки. Для некоторых обучающихся младшего школьного возраста могут оказаться привычными бальные танцы (при условии, что ребенок посещает хореографический кружок в системе дополнительного образования, или школу бальных танцев, организованную (в том числе) в качестве частного творческого проекта). Тогда названия бальных танцев – «Полька», «Мазурка», «Вальс» – могут оказаться моментом переживания «ситуации успеха» для кого-либо из обучающихся. Современные средства технического обеспечения (компьютеры, мультиторды и т.д.) позволяют моментально показать одноклассников в новом ракурсе – в качестве участников конкурсов бальных танцев. (Поясним, что конкурные выступления часто выкладываются на тематические сайты, ютуб-каналы и т.д. организаторами конкурсов, и быстро найти эту информацию в интернете не составляет труда). Остальные обучающиеся могут заинтересоваться возможными направлениями будущей профессионально-творческой деятельности (хореография, танцы), чтобы попробовать себя в ней.

В совместной беседе, направленной на осмысление культурного наследия и выявления его значения на современную культуру, обучающиеся могут поделиться опытом концертных выступлений. Этот момент творческого общения может оказаться очень важен для закрепления межличностных связей между учениками класса. Небольшой рассказ об успешном выступлении может ободрить других обучающихся, которые могут испытывать внутренне волнение даже на небольших выступлениях (например, при чтении стихов на празднике класса, выступлении в школьном зале и т.д.). Здесь очень важен момент рефлексии, связанный с личным опытом преодоления сценического волнения, зачастую обучающиеся скорее прислушаются к рекомендациям ровесников, которые некогда испытывали страх перед публичным выступлением.

Через погружение в тему танцев у педагога появляется возможность провести фронтальный опрос обучающихся, повторив ранее пройденный материал. В частности, вспомнив тематику уроков №№ 21-22 «Какие бывают танцы», педагог может провести небольшую викторину «Я знаю пять названий танцев», «Я знаю пять имен композиторов, написавших танцы», «Я знаю пять танцев из балета «Щелкунчик» и т.д. Такая викторина, с одной стороны, способствует закреплению пройденного, с другой стороны, а с

другой – показывает обучающимся, как можно применить имеющиеся знания в новой ситуации. Задав вопрос – «Что хотел сказать композитор, вставив балльные танцы в музыкальный рассказ о дне ребенка» – педагог побуждает обучающихся к сюжетному моделированию. Танец мог звучать в дворянском поместье и на уроке музыки (игра на фортепиано), которые давался, например, более старшим членам семьи. Инструментальное исполнение (в четыре руки) популярных танцев было моментом совместного времяпровождения, посвященного общению между соседскими помещиками. Звучанием танцевальной музыки сопровождалась уроки танцев, которые могла давать гувернантка юным дворянкам. Под танцевальную музыку репетировали танцы, которые могли звучать на балу (вспомним пример из оперы «Евгений Онегин» – танцы сопровождали празднование дня рождения Татьяны Лариной). Таким образом, звучание танцевальной музыки ассоциировалось у П. Чайковского с музыкальным бытом дворянских поместий.

Обратим внимание, что рассказав о предназначении танцев, педагог вполне может «подвести» обучающихся первого класса к вопросу – каким танцем они хотели бы отметить грядущее завершение учебы в первом классе. Будет целесообразно использовать для подготовки «выпускного танца первоклассников» хорошо знакомые им танцы из «Детского альбома». Таким образом обучающие постигают на практике жизненную связь танцев с событиями в жизни человека. Педагог может порекомендовать тем обучающимся, которые наиболее уверенно чувствуют себя на публичных выступлениях, придумать совместный танец с другими обучающимися, чтобы вовлечь весь класс в творческую деятельность не только на уроке. Занятия танцами позволяют установить более тесные контакты, помогают внутренне раскрепоститься, и, самое главное, принимая участие в танцах, организованных в классе, обучающиеся ощущают себя частью единого коллектива. Это немаловажный момент, т.к. современные школьники зачастую предпочитают проводить время «в гаджете», а не погружаясь в живое человеческое общение. Именно уроки музыки в школе, обладая ярко выраженной гуманистической направленностью, могут способствовать изменению данной ситуации. Важно, чтобы гаджет был отложен обучающимся добровольно, а не под давлением педагога или одноклассников. Приобщение к любой творческой деятельности обеспечивается исключительно интересом к процессам создания новых творческих продуктов, и важная роль в этом процессе принадлежит не только педагогу, но и самим обучающимся. Энергия созидания, которой делятся друг с другом обучающиеся, способна оздоровить эмоциональную атмосферу в классе, показав каждого члена коллектива с наилучшей стороны. С

педагогических позиций в предложенной нами драматургии урока «Музыкальные истории, рассказанные композиторами» соблюдаются следующие принципы обучения: принцип связи обучения с жизнью, принцип сознательности и активности, принцип доступности и преемственности, принцип систематичности и последовательности, принцип прочности (систематический контроль за усвоением ранее изученного материала).

Сюжетное моделирование наиболее успешно можно применить к «сочинению» историй к таким пьесам из «Детского альбома», как «Нянина сказка», «Баба Яга», «Сладкая греза». Здесь обучающиеся могут в полной мере проявить свою фантазию, опираясь на сюжеты известных им сказок (вспомним, что внеклассное чтение в первом классе включает большое количество текстов народных сказок; таким образом, обучающиеся имеют возможность перестраивать и объединять сюжетные линии различных сказок, что только стимулирует творческую активность). Сюжетное моделирование можно уверенно назвать знакомым видом творческой деятельности для обучающихся младшего школьного возраста. Они сталкивались с сюжетным моделированием и в дошкольный период. Д. Эльконин утверждал, что интерес к игре сохраняется на протяжении всего периода детства, т.к. игра – это способ познания мира, способ эмоционального и психологического развития ребенка. В младшем школьном возрасте особое значение приобретает дидактическая игра, в которой обязательно действует ряд правил, а также система оценивания. Сюжетное моделирование обращается к дидактической игре как средству закрепления материалов урока. Многократное прослушивание фрагментов конкретных музыкальных пьес («Нянина сказка», «Баба Яга», «Сладкая греза») в различных ситуациях (например, презентация совместно придуманного сюжета, соответствующего содержанию музыки) способствует запоминанию звучания произведения. Отметим, что каждый раз музыка звучит в восприятии обучающихся младших классов по-разному, ведь в творческих микрогруппах (на которые педагог разделяет класс) придумывается уникальный сюжет. А другие обучающиеся оценивают его «похожесть», повторно прослушивая конкретную пьесу из «Детского альбома» П. Чайковского. Оценивая творческий продукт каждой микрогруппы, обучающиеся проникаются духом игры, ощущая себя важной частью команды. Таким образом, опираясь на педагогическое сопровождение, обучающиеся осуществляют совместное вхождение в мир культуры, опираясь на привычную им игру (т.н. «игровую концепцию культуры» по Й. Хейзенги). Сюжетное моделирование становится для обучающихся не только увлекательной игрой, но и средством эстетического воспитания. Педагог, хорошо понимая именно воспитательные возможности сюжетной игры, содействует расширению кругозора

обучающихся, незаметно обучает их применять имеющиеся знания (в области литературы) на практике.

Внутренне вживаясь в придуманные образы (и соблюдая некоторые художественно-эмоциональные рамки, очерченные музыкальным образом) обучающийся открывает сам себе безграничность творческих возможностей человека. Игра, поддерживаясь незаметным педагогическим сопровождением, помогает понять обучающимся чувства и эмоции другого человека, как бы внутренне резонируя с ними (Р. Жуковский, Н. Михаленко и др.). Одновременно сюжетная игра (и проводимое в ней сюжетное моделирование) становится основой для активной работы творческого воображения, ведь погружаясь в воссоздаваемый образ, обучающийся приобретает творческую самостоятельность, т.к. он выбирает способы воплощения своего творческого замысла. Рассказ по мотивам «Няниной сказки» или «Бабы Яги» может быть представлен, например, в виде галереи рисунков; это может быть небольшая театрализованная сценка или просто творческое «дополнение» звучания музыки какими-либо акустическими эффектами (стуком, щелчками, завыванием, шуршанием и т.д.). Разыгрывая роль, обучающийся внутренне перевоплощается, приобретая собственный творческий опыт. Его возможно приобрести только на практике, иначе это будут только рассказы о чужом творческом опыте. Р. Жуковская утверждает, что любой творческий опыт подталкивает обучающегося к новым действиям – игра не заканчивается, она принимает новые формы, пробуждая воображение. Ведь придуманный сюжет можно переосмыслить и показать заново в иных обстоятельствах, рисунок можно создать заново, более точно прорисовав детали или изменив колористические решения, акустические эффекты можно разнообразить (и т.д.). Так формируется интерес обучающихся к творческой деятельности, вызванный стремлением пережить игру заново, наполнив ее новым эмоциональным содержанием.

Педагог, прибегая к сюжетному моделированию при запоминании музыкального материала (пьес для слушания музыки) и осуществляя постоянно педагогическое сопровождение творческих процессов, незаметно для обучающихся расставляет гуманистические («человекоориентированные») акценты, среди которых главным является отношение человека к человеку. В пьесе «Сладкая греза» педагог может предложить обучающимся помечтать не только о материальном (подарках и т.д.). Сладкие грезы могут быть связаны с летней порой, с играми, путешествиями, встречами с друзьями и т.д. Сладким может быть ожидание простого бытового момента – появление нового цветка у растения, стоящего на окне в доме. Сладким может быть момент предвкушения момента рисования в новом альбоме (или новым набором красок), близкий момент

завершения работы над каким-либо рукоделием (что более актуально для девочек), сборкой модели самолета, корабля (и т.д.).

Эти человекоориентированные моменты особенно важно подчеркнуть педагогу, пробуждая гуманистические ноты в душе учение (по Ш. Амонашвили). Радость живого общения, любование природой и постоянное ожидание от нее «маленьких чудес» – это тоже духовные ценности, о которых обучающиеся младшего школьного возраста забывают.

III. Раздел контроля знаний.

Вопросы к экзамену

1. Инновационные процессы в системе образования
2. Педагогическая технология, ее признаки и критерии.
3. Этапы развития педагогических технологий как отражение инновационных процессов в системе образования.
4. Общие психолого-педагогические принципы развивающего обучения.
5. Понятие педагогической технологии в музыкальной педагогике и педагогике искусства.
6. Цели и задачи современного общего музыкального образования.
7. Содержательное наполнение и процессуальная часть педагогических технологий в общем музыкальном образовании
8. Педагогическое проектирование как одна из функций педагога
9. Педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации педагогического процесса.
10. Особенности проектирования в музыкально-педагогических образовательных системах.
11. Применение технологий проблемного обучения на уроках музыки в школе.
12. Применение игровых технологий на уроках музыки в школе
13. Игровой подход в организации музыкально-познавательной деятельности учащихся.
14. Межпредметные связи в развитии образно-ассоциативного мышления учащихся.
15. Основные авторские музыкально-педагогические системы XX века: общая характеристика.
16. Сравнительный анализ моделей обучения как основа для построения авторских дидактических систем.
17. Основные авторские музыкально-педагогические системы XX века: характеристика системы З. Кодая.
18. Основные авторские музыкально-педагогические системы XX века: характеристика системы К. Орфа.

19. Основные авторские музыкально-педагогические системы XX века: характеристика системы Ж. Далькроза.
20. Общая характеристика системы Б. Кабалевского
21. Авторские музыкально-педагогические системы XX века: характеристика системы О. Райнера.
22. Авторские музыкально-педагогические системы XX века: характеристика системы В. Брайнина.
23. Авторские музыкально-педагогические системы XX века: характеристика системы А. Артобалева.
24. Авторские музыкально-педагогические системы XX века: характеристика системы Т. Боровик.
25. Авторские музыкально-педагогические системы XX века: характеристика системы Е. Критской.
26. Авторские музыкально-педагогические системы XX века: характеристика системы Л. Школяр.
27. Авторские музыкально-педагогические системы XX века: характеристика системы Г. Шатковского.
28. Разработка педагогических инноваций: педагогический поиск и создание новшества.
29. Разработка педагогических инноваций и их реализация в учебно-педагогическом процессе
30. Разработка педагогических инноваций: отслеживание и устранение ошибок.

IV. Вспомогательный раздел

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования [Электронный ресурс] : учебник / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Прометей, 2020. – Режим доступа : <https://e.lanbook.com/book/166049>. – Дата доступа: 15.06.2023.
2. Королева, Т. П. Методика музыкального воспитания [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Т. П. Королева. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т. – Режим доступа: <http://elib.bspu.by/handle/doc/15791>. – Дата доступа: 15.06.2023.
3. Профессионально-квалификационный стандарт педагога и вопросы его реализации : метод. рекомендации / Белорус. гос. пед. ун-т ; под общ. ред. А. И. Жука. – Минск : БГПУ, 2018. – 140 с.
4. Торхова, А. В. Формирование индивидуального стиля педагогической деятельности будущего учителя: теоретический аспект : монография / А. В. Торхова ; Белорус. гос. пед. ун-т. – Минск : БГПУ, 2004. – 144 с.
5. Учебная программа для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения : Музыка I–IV кл. – Минск : Нац. ин-т образования, 2009. – 32 с.
6. Шкор, Л. А. Развитие неинституциональных практик полихудожественного образования в европейских странах XIV–XXI вв. / Л. А. Шкор. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2021. – 276 с.

Дополнительная литература

1. Абдуллин, Э. Б. Музыкально-педагогические технологии учителя музыки : учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. – М. : Прометей, 2005. – 232 с.
2. Бодина, Е. А. Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI века : учеб. для вузов / Е. А. Бодина. – М. : Юрайт, 2017. – 333 с.
3. Боровик, Т. А. Звуки, ритмы и слова : метод. пособие / Т. А. Боровик. – Минск : Кн. дом, 1999. – 112 с.
4. Есауленко, А. Ю. Значение художественного слова в создании педагогического рассказа о музыкальном сочинении (для обучения музыке слабовидящих детей) [Электронный ресурс] / А. Ю. Есауленко // Искусство

слова в диалоге культур: проблемы рецепции : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 10 марта 2022 г. / Брест. гос. ун-т ; редкол.: Л. В. Скибицкая (отв. ред.) [и др.]. – Брест, 2022. – Режим доступа: <https://lib.brsu.by/node/1951>. – Дата доступа: 15.06.2023.

5. Заплатина, Е. А. Внедрение полихудожественного подхода в образовательный процесс школы с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла / Е. А. Заплатина // Изв. Рос. гос. пед. ун-та. – 2008. – № 74–2. – С. 131–138.

6. Кабкова, Е. П. Идея разностороннего развития детей как современная педагогическая проблема / Е. П. Кабкова, Е. Н. Николаева // Мир науки, культуры, образования. – 2022. – № 5. – С. 195–197.

7. Кислова, А. И. Интенсификация развития музыкальных способностей младших школьников в условиях межпредметной интеграции в рамках уроков ритмики (по материалам диссертации) / А. И. Кислова // Всерос. журн. науч. публ. – 2010. – № 1. – С. 76–79.

8. Королева, Т. П. Методическая подготовка учителя музыки: педагогическое моделирование : монография / Т. П. Королева. – Минск : Технопринт, 2003. – 216 с.

9. Музыкальное образование в школе : учеб. пособие для студентов музык. фак. и отд-ний. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Л. В. Школяр [и др.] ; под ред. Л. В. Школяр. – М. : Академия, 2001. – 232 с.

10. Письмак, Г. А. Пробуждение и развитие образного мышления учащихся на основе полихудожественного подхода к художественному образованию и эстетическому воспитанию / Г. А. Письмак, С. Н. Кухаренко // Эксперимент и новации в шк. – 2014. – № 6. – С. 28–31.

11. Полякова, Е. С. Педагогические закономерности становления и развития личностно-профессиональных качеств учителя музыки : монография / Е. С. Полякова. – Минск : ИВЦ Минфина, 2009. – 542 с.

12. Полякова, Е. С. Психологические основы музыкально-педагогической деятельности : монография / Е. С. Полякова. – 2-е изд., испр. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2005. – 195 с.

13. Савенкова, Л. Г. Воспитание человека в пространстве мира и культуры: интеграция в педагогике искусства : монография / Л. Г. Савенкова. – М. : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы, 2011. – 156 с.

14. Савенкова, Л. Г. Полихудожественное образование как условие введения ребенка в культуру / Л. Г. Савенкова // Вестн. Моск. гос. ун-та культуры и искусств. – 2019. – № 1. – С. 156–163.

15. Стукалова, О. В. Гуманитаризация образовательного процесса подготовки будущих педагогов: концептуальные положения и перспективы / О. В. Стукалова, Е. П. Олесина // Казан. пед. журн. – 2015. – № 3. – С. 124–129.

16. Тагильцева, Н. Г. Полихудожественный подход в организации обучения учителей музыки в педагогическом ВУЗе / Н. Г. Тагильцева // Пед. образование в России. – 2016. – № 5. – С. 147–152.

17. Хуторской, А. В. Образование, сообразное человеку: технология возвращения ценностей и целей / А. В. Хуторской // Нар. образование. – 2014. – № 4. – С. 153–159.

18. Шишлянникова, Н. П. Полихудожественная подготовка будущего педагога-музыканта к работе в школе / Н. П. Шишлянникова // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Е, Пед. науки. – 2013. – № 15. – С. 21–26.

19. Шкор, Л. А. Использование лего-конструктора в музыкально-познавательной деятельности учащихся младшего школьного возраста / Л. А. Шкор // Дошкольное образование: опыт проблемы, перспективы : сб. науч. ст. XIV Междунар. науч.-практ. семинара, Барановичи, апр. 2023 г. / редкол.: Н. Г. Дубешко [и др.]. – Барановичи, 2023. – С. 205–208.

20. Шкор, Л. А. Обновление модели подготовки педагогов предметной области «Искусство»: концептуальный, содержательный и организационно-методический компоненты / Л. А. Шкор // Весн. адукацыі. – 2022. – № 10. – С. 37–42.

21. Шкор, Л. А. Поддержка ресурсного состояния человека в условиях неинституциональных практик полихудожественного образования / Л. А. Шкор // Соврем. наука: актуал. проблемы теории и практики. Сер.: Гуманитар. науки. – 2022. – № 10. – С. 108–111.

22. Шкор, Л. А. Полихудожественный подход в организации неформального дополнительного образования взрослых (в области искусства) / Л. А. Шкор // Дополнительное образование взрослых: формальное, неформальное, информальное : сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 25–26 нояб. 2021 г. / редкол: И. В. Шеститко [и др.]. – Минск, 2021. – С. 334–340.

23. Шкор, Л. А. Применение опыта организации онлайн-мастерских на уроках искусства в школе / Л. А. Шкор // Искусство и шк. – 2022. – № 3. – С. 24–29.

24. Шкор, Л. А. Роль межпредметных компетенций в деятельности педагога-музыканта / Л. А. Шкор // Современное образование: традиции, приоритеты, инновации : сб. науч. тр. : в 2 ч. / под общ. ред. И. В. Журловой. – Мозыр, 2021. – Ч. 1. – С. 43–46.