Педагогическая концепция учителя музыки

Зыряновой Любовь Львовны

Раздел: Музыка

Моё кредо: «Без творчества жизнь не жизнь, а половина жизни».

Основное направление моей деятельности на уроках музыки – формирование личности, способной творчески мыслить, достойно жить, создавая себя и преобразуя мир. А в обучении творчеству главное – осознание ребенком самого себя как «нового открытия».

 Урок музыки – это, прежде всего, урок искусства, урок творчества, на котором решаются следующие задачи:

воспитание эмоциональной культуры ребёнка;

привитие устойчивого слушательского внимания, духовного сосредоточения, как исток пути к становлению художественного вкуса;

формирование исполнительской культуры ребёнка, как самовыражение его впечатлений и переживаний в пении, музыкально-ритмической деятельности;

развитие музыкальных и творческих способностей как предпосылки для самоутверждения личности;

расширение кругозора школьника в области искусства.

Условия для решения этих задач:

доброжелательная атмосфера и положительные эмоции детей;

построение уроков по законам искусства;

педагогическая импровизация на волнующую жизненную проблему;

совместное музыкально-творческая деятельность учителя и обучающихся, коллективно – творческие мероприятия школы

 Творческая личность всё время в поиске: ищет любимое дело, находит его, изучает, открывает новое и совершенствуется. Именно это привлекает меня в моёй работе.

Я тоже искала свою дорогу в жизни: увлекалась музыкой, рисованием, театром, а остановилась на профессии учителя. Именно стремление сделать процесс обучения творческим привело меня к выбору темы самообразования, которая даёт возможность находиться на самом интересном и кропотливом этапе творчества – совершенствование в любимом деле. Ведь, "если ты не идешь вверх, ты летишь вниз".

Прежде чем непосредственно приступить к вопросу развития творческого потенциала обучающихся в условиях реализации ФГОС, хотелось бы определиться с понятием творчества.

Формулировок существует много: и в психологии, и философии, и педагогике. Но объединяет их одно: творчество – это изменение мира и личности. Творчество – это двигатель человеческого развития.

Цель педагогической деятельности: способствовать формированию творческой личности, готовой саморазвиваться, приумножать общественную культуру, делать вклад в построение нового общества.

Задачи:

 выявлять, учитывать и развивать творческие способности обучающихся;

приобщать обучающихся к многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт

воспитать интерес обучающихся к разным напрвлениям музыкальной деятельности

Сейчас я сталкиваются с тем, что традиционные формы и методы организации учебно-воспитательного процесса не отвечают требованиям сегодняшнего времени, поэтому на уроках музыки я использую современные методы:

метод сравнительного анализа;

метод эмоциональной драматургии;

метод перспективы и ретроспективы;

проблемно поисковый метод.

В учебном процессе стараюсь использовать как общедидактические формы развивающего обучения, так и формы художественной дидактики:

увеличение объёма репертуара;

корректирование теоретической ёмкости урока;

насыщенность урока музыкальным звучанием;

отход от репродуктивного уровня к творческому;

принцип эмоционально-ценностного развития.

Процесс модернизации музыкального образования направлен на внедрение в практику новых форм работы, которые не только расширяют границы предмета, но и являются эффективным средством в формировании духовно-нравственного потенциала личности учащегося.

Интернет-технологии на уроках музыки применяются таким образом, что дети сами через Интернет находят информация о композиторах, музыкальных инструментах, значение музыкальных терминов, поиск портретов композиторов, новости музыкальной культуры, участвуют в предлагаемых викторинах, играх, кроссвордов. Всё это оформляется ими в виде рефератов, сообщений, наглядных пособий и т. д. Также собирается музыкальная фонотека, как современной, так и классической музыки.

 Но я не забываю устоявшиеся традиционные формами работы (пение, слушание музыки, музыкально-ритмические движения и т. д.), используя вместе с тем и новые:

изучение музыкального фольклора с использование художественно-образных элементов;

духовную музыку;

музыку современных стилей;

пластическое интонирование;

цветовое моделирование;

импровизацию;

моделирование художественно-творческого процесса;

показ и анализ видеофрагментов;

пение.

 Русский музыкальный фольклор позволяет ввести детей в мир традиционной русской культуры. Одной из форм этого направления на уроках музыки являются беседы, которые я сопровождаю показом картин известных художников, народными костюмами, поэтическим текстом, как например:

Так вот они – наши истоки,

Плывут, в полумраке светясь,

Торжественно – строгие строки,

Литая славянская вязь.

Большой интерес вызывают у школьников беседы по темам: «Календарная песня – зеркало крестьянской жизни», «Детский музыкальный фольклор», «Искусство скоморохов», «Сказка и музыка» (просмотром слайдов, видеофильмов, с прослушиванием образцов народной музыки, исполнением и инсценировкой русских народных песен и танцев).

Кроме этого, вовлекаю детей в активное участие в получении знаний о народной музыкальной культуре. При этом использую формы работы, обеспечивающие интерес детей к различным видам поисково-собирательной деятельности, связанной с записыванием частушек, народных песен, закличек, прибауток, а также участие в коллективном мероприятии « Масленица»

 Духовная музыка рассматривается на уроках на основе культурологического подхода как часть «храмового синтеза искусств». Изучение музыкальной культуры русской православной церкви основывается на доступных детям сочинениях, их воплощении в классической музыке, церковных праздниках. Например: «Рождественские праздники», «Пасхальные песни», «Перезвоны колоколов». В работе использую связь музыки с историей, изобразительным искусством , литературой.

Обновление содержания музыкального образования направлено на знакомство обучающихся со стилями и жанрами современной музыки.

Это связано с потребностью и интересами школьников, для которых современная популярная музыка является важным компонентом в досуговой деятельности. Основными задачами этой формы работы являются:

помочь школьникам сориентироваться в многообразии стилей и жанров популярной музыки;

научить понимать и оценивать популярную музыку с духовно-нравственных позиций;

приобщить к лучшим образцам популярной музыки;

развить умение воспринимать образцы современной музыки в их взаимосвязи с музыкальным классическим наследием.

Например: «Русский эстрадная музыка. История появления, её особенности, сходства и отличия», «Стили рок-музыки», «Связь рок-музыки с классическим музыкальным искусством» и т. д.

Пластическое интонирование – это тот волшебный ключик, который помогает мне ввести ребёнка в сложный мир инструментальной музыки. Мои педагогические наблюдения показали, что при обычном слушании инструментальной музыки восприятие ребёнка остаётся пассивным. Он легко схватывает эмоциональный образ целого, но не способен развернуть логику музыкальной мысли во времени. Поэтому, когда ребёнок начинает «исполнять» с помощью пластического интонирования симфоническую музыку, он поднимается на ступеньку выше в понимании художественного образа произведения. Ребёнок становиться одновременно и слушателем и исполнителем.

 Цветовое моделирование используется для постижения формы произведения, его характера или образа. Некоторые произведения сложны, объёмны для восприятия обучающихся. В подобных случаях создаётся ситуация, в которой могло происходить действие.

Например, при знакомстве с музыкой П. И. Чайковского из цикла «Времена года» слушаем «Ноябрь», «На тройке», ставится задача: определить, сколько образов рисует данное произведение, везде ли одинаково настроение, и с помощью цвета нарисовать форму произведения. Дети определяют, что 1 и 3 части одинаковые, а средняя более протяжная, распевная. Предлагаю им фигурки из цветного картона, и они с удовольствием строят трёхчастную форму музыки.

При знакомстве с ладом мажор и минор использую сигнальные карточки или смайлики с настроением: красные – мажор, синие или голубые – минор. Дети с удовольствием включаются в этот процесс.

Развитие творческих способностей ребёнка на уроке музыки является одной из актуальных задач современного музыкального воспитания. Проявлением творческого начала являются импровизации в музыкально-ритмическом движении, в использовании выразительных движений, характерных для определённого персонажа, подборе ритмического сопровождения к песне, в выборе инструментов детского оркестра, в театральных сценках

Например, детям предлагается стать «композиторами» и сочинить оркестровку фрагмента «Белочка» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова. Прослушав музыку, вместе с детьми выбирается инструменты детского оркестра, которые, по их мнению, соответствуют звучанию каждой фразы после чего исполняем музыку следующим образом: в первой фразе на сильную долю такта вступают колокольчики, следующую фразу исполняют треугольник и бубен, затем, когда музыка становиться более динамически насыщенной, вступают трещотки.

Игра «Примерим фрак дирижера»

Дирижирование возникло и развивалось как особая система управления исполнителями при исполнении ими музыкальных сочинений. Эту систему сформировали выразительные жесты, подчиненные ритму и характеру исполняемой музыки, и мимики – выразительность лица. Обучающие с удовольствием дирижируют под звуки музыки.

Обучающие учатся беззвучному «разговору» дирижёрскими жестами.:

а) утверждающий жест («да, это именно так!»);

б) отрицательный жест («нет-нет, ни в коем случае!»);

в) величественный жест («Я повелеваю»);

г) отстраняющий жест («уберите это»);

д) вопрошающий жест («Что это такое?»);

е) просящий жест («Очень прошу, дайте, пожалуйста!»);

ж) негодующий жест («Да что же это такое, в самом деле»).

 Ведущим направлением развития творческих навыков учащихся являются певческие импровизации. Это может быть досочинение фразы, сочинение ответа, сочинение мелодии на заданный текст, разыгрывание музыкальных диалогов и др. Для того, чтобы увлечь детей этой формой работы, стараюсь создать в классе непринуждённую атмосферу, в которой дети будут чувствовать себя легко и непосредственно, подхватить непосредственность детской реакции и ненавязчиво помочь её развить, постоянно поддерживать в детях желание творческого самовыражения.

Пример: Игра «Поем вопросы и ответы»

Обучающиеся отвечают на ряд вопросов пением фраз:

- Здравствуйте , ребята

- Здравствуйте

- Как ваше здоровье?

- Хорошо и тд

(Исполняют вопросы низким, ответы – высоким голосом).

Игра «И тихо, и громко»

Звуки могут быть громкими, тихими и средней силы.

По схеме пропоем гласную «О» от тихого звучания к громкому и обратно. Это игра учит музыкальным динамическим приёмам петь на диминуэндо и крещендо.

 Игровая деятельность как деятельность творческая захватывает ребенка целиком: его чувственное восприятие, образное мышление, его эмоции и интеллект, его волю и воображение. Игра самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятие сжатости, через фантазирование, сочинительство.

Игра выступает той основой, из которой «произрастают различные виды художественной деятельности ребенка и его приобщение к различным видам искусства». В работах самых различных ученых неопровержимо доказывается, что «приобщение ребенка к искусству осуществляется только через игру».

Построение учебного материала в форме игры не только отвечает естественным духовным запросам детей, но и является подлинным побудителем детского творчества, средством самоорганизации, труда. Избрание игровой формы первоосновой образовательного и творческого процессов стало руководством для организации самостоятельной деятельности школьника.

Самой главной целью является разбудить в наших детях интерес к самим себе, объяснить, что самое интересное скрыто в них самих, а в не игрушках и компьютерах.

Моделирование художественно-творческого процесса направлено на то, чтобы ученик ощутил себя не потребителем музыки, а её творцом.

Пример: При знакомстве с оперой сказкой «Семеро козлят» С. Коваля инсценируется эта сказка. Выбирается семь козлят: Всезнайка, Бодайка, Дразнилка, Мазилка, Болтушка, Топтушка, Малыш и, конечно же, маму с отрицательным героем сказки – Волком. Дети с удовольствием обыгрывают свои роли, исполняют выученные ранее темы, участвуют в играх козлят.

Атмосфера творчества на уроках музыки и среда в которых оно создаётся – условие формирования духовной культуры школьников.

С первых дней работы учителем музыки у меня встала проблема: как создать такую атмосферу, что бы каждый урок превратился в радостные и счастливые мгновения для ребёнка, что бы жизнь школьника на каждом уроке была живой и интересной, полной смысла и переживаний, поисков и находок.

Младшие школьники на всё реагирует непосредственно, увлечённо; открыто выражает свои чувства и эмоции; готовы к творчеству, фантазии, перевоплощению. Главная цель – сохранить это и развить личностный творческий потенциал школьника, как основу духовной культуры.

«Если в раннем детстве», – писал В. А. Сухомлинский – «донести до сердца красоту музыкального произведения, если в звуках ребёнок почувствует многогранные оттенки человеческих чувств, он поднимается на такую ступеньку культуры, которая не может быть достигнута никакими другими средствами. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребёнком собственную красоту – маленький человек осознаёт своё достоинство».

 Безусловно, среда выступает одним из решающих факторов формирования и развития творческой личности. Я стремлюсь максимально использовать возможности социокультурной среды города и школы. А в школе живёт доверительное, творческое взаимодействие педагогов и воспитанников, создающее коллективную духовную жизнь. В ней создана "атмосфера разнообразного творческого труда", предоставлен большой выбор возможностей для развития и самосовершенствования. "Всегда свои руки держите открытыми и приумножится у вас".

Учитывая специфику работы с детьми с ОВЗ и осуществляя творческий подход к занятиям, мною разработан методический инструментарий к каждому виду деятельности на уроке:

Для анализа музыкального произведения созданы пособия:

- памятки « Эмоционально – образное высказывание о музыке», « Слушание музыки»,план работы над песней

- созданы презентации « А песня ходит на войну», « Квартет», «Музыкальные инструменты» тд

- разработан материал для динамических пауз, разминки для отдыха

- накоплен игровой материал « Музыкальные ребусы», «Отгадай жанр», «Домисоль», « Составь картинку» и тд

В старших классах практикую исследовательскую деятельность, предлагая поиск информации в библиотеке, в школьном музее, в интернете

Создание самостоятельных проектов мотивирует обучающихся на успешность , гордость и вдохновение

Конечно, искусство не делает из детей ангелов, но воспитывает в них способность к оценке поступков с точки зрения духовно-нравственных ценностей, учит воспринимать мир через призму прекрасного. На своих уроках я стремлюсь продолжить особые отношения с искусством. Мы слушаем музыку, поём, рисуем, создаём спектакли, участвуем в концертах. Но главное – наполняем сердца творчеством.

Методологической основой формирования творческих компетенций в моей практике являются:

Целостная система принципов, приемов и средств обучения созданы авторами: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной.

Эти программы имеют креативную направленность содержания, так как основаны на:

использование комплексного подхода в преподавании на основе взаимодействия различных видов искусств;

внедрение новых образовательных технологий;

использование современных методов музыкального воспитания;

принципов художественной дидактики;

использование инновационных форм работы.

Основная идея, лежащая в основе программ, которые я использую – ориентированность на личность. Рассматривая творческие компетенции как реализацию человеком собственной индивидуальности, я применяю принципы и правила личностно-ориентированного подхода:

Принятие ребёнка как данность

Создание гуманистических взаимоотношений в коллективе

Оценивание роста конкретной личности.

Развитие творчества ребёнка через творчество учителя

Оценивание успеха ученика как успеха учителя

Принятие Родины как предмета культурного творчества (Родина – это мы сами в наших особенных дарах и талантах).

Творчество – это реальное преобразование предметной деятельности, культуры и самого себя. Отсюда деятельностный подход в моей практике:

Обучение на любом уроке – есть обучение деятельности

Процесс обучения должен быть творческим.

Движение развития ученика «снаружи – внутрь» («вращивание» по Л.С. Выготскому)

Кроме того, творчество всегда насыщено яркими положительными эмоциями. И благодаря этому оно развивает прогрессивную самооценку ребёнка. Создать атмосферу нравственных переживаний на уроках мне помогают следующие методы, приёмы, средства:

ситуации новизны, неожиданности, успеха и неуспеха

приём актуализации знаний и умений

использование наглядной информации

использование ИКТ (презентации, видео)

беседы-диалоги, дискуссии, анализ жизненных ситуаций

соревнования, конкурсы, игры, театрализация, выступления.

 Поэтому очень важно заниматься с обучающимися (рисованием, музыкой и игрой), учить детей не только тому, что надо знать, уметь и делать, но и тому, как:

– смотреть, чтобы увидеть красоту;

– слушать, чтобы услышать гармонию в музыке или природе;

– почувствовать состояние другого и не ранить его своими словами;

– говорить так, чтобы тебя услышали;

– быть самим собой;

– трудиться творчески;

– творить вдохновенно.

 Философы считают, что существует три типа человеческого бытия:

1) Существование – это борьба за свое выживание, не приносящее ничего нового;

2) Жизнь – это творческое бытие;

3) Радость жизни – это высшая стадия, когда человек наслаждается своим творчеством в жизни.

Хочу своим учительским трудом достичь радость жизни и показать своим обучающимся путь к ней.