

*Кофлер Инна Рафаиловна,
преподаватель,
ДШИ № 25,
г. Новосибирск, Россия*

**НЕСТАНДАРТНАЯ ФОРМА ИТОГОВОГО ЗАНЯТИЯ:
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА-КОНЦЕРТ
«ЗАБАВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОШКИ МУРКИ»
Методическая разработка**

Методическая разработка музыкальной сказки-концерта представляет альтернативный вариант проведения промежуточной аттестации в младших классах детской школы искусств, который может дополнить ее традиционные формы (итоговые и контрольные уроки, академические концерты). «Сказка» была создана в русле тенденций поиска наиболее эффективных и инновационных форм организации учебного процесса и обусловлена актуальными проблемами его развития в ДШИ и ДМШ. В их число входят следующие:

1. Для современной ситуации в сфере детского музыкального образования характерны противоречия. С одной стороны, перед преподавателями остро стоит необходимость сохранения лучших традиций обучения детей музыке и искусству, с другой стороны, – опора только на традиционные уроки как основную форму передачи знаний и умений обедняет и ученика, и преподавателя. В контексте информационно-технического, звукового и визуального богатства окружающего мира в сочетании с разносторонними интересами детей однотипные уроки сужают восприятие и возможности творческой самореализации. Заикливание в одной системе «рецептов», олицетворяющих принцип «учу, как меня учили», не дает возможности достигнуть той эффективности, которую можно иметь при комплексном и корректном применении арсенала разнообразных современных методов и форм организации обучения. Поэтому нам, преподавателям школ искусств, несмотря на нашу приверженность традициям, не уйти от поиска ответов на вопрос: как сделать обучение школьников более эффективным и интересным?

2. Сложность внедрения инноваций в ДШИ и ДМШ обусловлена ярко выраженной спецификой педагогики искусства. Она опирается на индивидуальный характер обучения, передачу специальных умений и навыков от педагога к ученику буквально «из рук в руки», апеллирует к эмоциям и духовному миру человека. В этой сфере уместны лишь те инновации, которые не уводят от этой специфики, не «мешают» ей, не нарушают ее, а расширяют и обогащают арсенал педагогических средств, и делают процесс обучения более интересным и творческим. Поэтому, несмотря на всеобщую увлеченность идеями инновационных преобразований, ДШИ и ДМШ долгое время удавалось сохранять некоторую консервативность.

3. Как отмечается в педагогических публикациях [11], с середины 1970-х годов обнаружилась опасная тенденция снижения интереса школьников к занятиям. Примерно с этого же времени в сфере общего и музыкального

образования ведутся поиски новых эффективных форм и методов обучения. Стремление к новизне и нестандартности в проведении уроков дали свои продуктивные результаты [11; 9; 6; 8]. Практика показала, что форма и структура урока не догматичны и могут видоизменяться в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся, учебного материала, целей и задач данного этапа обучения и т.п.

В педагогической литературе приводится несколько десятков наработанных с тех пор нестандартных и инновационных типов уроков [8]. В их числе – уроки-соревнования, уроки-конкурсы, уроки-фантазии, уроки-игры, уроки-концерты, уроки-конференции, уроки-экскурсии и другие. Подобные уроки, необычные по замыслу, организации и методике проведения, применяются в практике ДШИ, дополняя и обогащая традиционные формы обучения. Как правило, они нравятся учащимися и содействуют повышению мотивации к учебной деятельности.

Обращаясь к нестандартным формам урока, преподаватель привносит в процесс обучения детей нечто новое, оригинальное. Творческому переосмыслению подвергаются методы, средства и сама форма организации занятий, и в результате создается своя авторская модель урока. Нестандартные формы уроков создают благоприятные условия для апробации и внедрения инновационных методов и технологий, раскрепощают детей, создают творческую атмосферу в классе. На таких занятиях органично сочетаются формы коллективной и индивидуальной работы обучающихся, использование видео, информационных компьютерных технологий, мультимедийных средств, элементов интеграции [5].

Сегодня в сфере детского музыкального образования накоплен обширный и интересный опыт организации нестандартных занятий и внедрения современных технологий. Однако эта сфера деятельности преподавателей пока остается малоизученной, и можно сказать, что мера и формы внедрения инноваций на уроке в ДШИ до сих пор являются скорее вопросом культуры и профессиональной грамотности преподавателя, нежели устоявшимся и методически обоснованным фактом.

Для дальнейшего успешного развития и совершенствования музыкального образования необходимо обобщение и осмысление современной образовательной практики, изучение и описание инновационных моделей занятий, методов и технологий. **Это определяет актуальность** предлагаемой методической разработки.

Основными **целями** данной разработки являются следующие:

- представление опыта проведения итогового занятия в классе фортепиано в форме концертной сказки с использованием элементов инновационных технологий,
- пополнение фонда методических материалов по организации итоговых занятий, отчётных концертов и учебно-воспитательных мероприятий в классе фортепиано ДШИ.

Практическая значимость работы состоит в том, что изложенный в ней опыт, методический материал и наработки, представленные в приложении

(сценарий, презентация, образцы оформления и т. п.), могут быть использованы в учебной и внеурочной деятельности преподавателей ДШИ, ДМШ, педагогов дополнительного образования и учителей музыки.

1. Особенности музыкальной сказки концерта как структурно-содержательной основы итогового занятия

Музыкальная сказка-концерт «Забавные приключения кошки Мурки» с точки зрения организации представляет собой своеобразный микст (от лат. *смешанный*) – смешение различных структурно-содержательных принципов и компонентов. Кратко остановимся на каждом из них.

1.1. Академический концерт

Как известно, на исполнительских отделениях ДМШ и ДШИ основные формы промежуточной или итоговой аттестации, такие, как экзамен, зачёт, контрольный урок, проводятся в виде академических концертов, открытых или закрытых концертных прослушиваний. На таких мероприятиях предполагается публичное исполнение академической программы (или ее части) в присутствии комиссии, подводятся итоги учебной четверти, полугодия или учебного года. Академические концерты могут носить открытый характер и проходить в присутствии не только комиссии, но и родителей, учащихся и других слушателей.

Концертная форма исполнительства отвечает специфике подготовки юных музыкантов и является оптимальной для проверки качества освоения детьми дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств. Поэтому она широко применяется не только в учебном процессе, но и во внеурочной воспитательной и просветительской работе школ. Выступление на школьных концертах всегда ответственно и очень волнительно для юных музыкантов.

Учитывая возрастные и психологические особенности современных детей, я стала работать над тем, чтобы сделать сценическую адаптацию учащихся более органичной, а процесс обучения и подготовки к аттестационному мероприятию – более творческим и интересным. Для того чтобы внести разнообразие и оживить отчетно-итоговые формы, я стала включать в их организацию и концепцию нетрадиционные средства и компоненты. Я много экспериментировала, использовала в работе разнообразные творческие задания и ситуации.

В представляемом мероприятии концертность как сущностная основа музицирования сохранена, но на первый план для учащихся-исполнителей выступает не только и не столько «аттестация и отчетность», сколько праздничная встреча с музыкой, коллективное и индивидуальное творчество, музыкальная коммуникация. В праздничной дружественной атмосфере дети играют друг другу более раскрепощено, свободнее учатся оценивать уровень исполнительства [2].

1.2. Концертный репертуар

Основное содержание концерта – это пьесы учебного репертуара. В репертуаре учеников моего класса, как и у других преподавателей, много различных по тематике, стилям, художественной выразительности, пианистическим приёмам, произведений.

Для того чтобы академический концерт превратился в увлекательное праздничное мероприятие, все включенные в концертную программу произведения необходимо объединить общей социокультурной или художественной концепцией, сюжетной или тематической основой. Объединяющий компонент может быть ориентирован на календарные праздники, общественно значимые даты или художественные сюжеты, которые можно заимствовать из литературы или сочинить. Выбор сюжетно-тематической основы для объединения выступлений учащихся должен учитывать возрастной состав контингента класса.

1.3. Сказка

К идее проведения итогового концерта в форме музыкальной сказки-концерта я пришла постепенно. Как и многие преподаватели, я отмечала, что высокий уровень мотивация к обучению у детей наблюдается в тех областях знаний, которые непосредственно связаны с их интересами. Дети хорошо отзываются на игровые ситуации, моменты увлекательности, фантазию, сказку. Жанр сказки, словесной или музыкальной, близок, понятен и наиболее доступен для восприятия детям младшего школьного возраста. Сказочные сюжеты или программы являются мощным ресурсом для прочувствованного и осознанного восприятия музыки, постижения выразительного смысла ее языка. Следует отметить, что интерес к сказочным обстоятельствам и сюжетам не утрачивается и во взрослом периоде жизни.

Сказка с ее «волшебными возможностями» может объединить самые разноплановые события, парадоксальные обстоятельства, перипетии и повороты сюжета. А в разножанровой концертной программе она может «протянуть нити» сюжетных линий от произведения к произведению.

1.4. Приключения и путешествия

Формируя сюжет и создавая сценарий концертной сказки, мы определяем последовательность исполнения учащимися репертуарных произведений, по возможности объединяем эти произведения в смысловые блоки. При разработке сюжета целесообразно прибегать к вспомогательным композиционным средствам. В нашем случае – в «сказке о кошке Мурке» – я обратилась к средствам литературных жанров – приключений и путешествий. Кратко охарактеризуем их объединяющие возможности:

1) Приключения – это ключевой компонент сюжетов произведений различных жанров (рассказов, легенд и сказок, драм, фильмов, музыкальных произведений и компьютерных игр). В основе приключений лежит цепь нечаянных событий и непредвиденных случаев, волнующих походов и испытаний, где часто присутствуют мотивы похищения или преследования, тайны или загадки. Увлекательность или интрига, как правило, вызывают интерес и направляют восприятие [4].

2) Путешествие – литературный жанр, в основе которого описание странствий героя. Это могут быть сведения об увиденных путешественником странах, народах в форме путевых дневников, заметок, очерков и т.д. [4]. Нередко в жанре путешествий странствующий герой активно перемещается не только в пространстве, но и во времени, где наблюдает новый для него удивительный мир. Часто объединяющим фактором в таких сюжетах становится принцип дороги, которая «пролагается» автором или подразумевается между зарисовками или описаниями дальних стран, городов, событий и т.п.

Принципы приключений и путешествий стали логической основой сюжета представляемой сказки (см. сценарий в приложении 1).

Создавая сказочный сюжет для концертной программы важно соблюсти «равновесие» между «литературной канвой» и звучащей музыкой. Перегруженный, «закрученный» или непродуманный сюжет может снизить впечатление от исполняемых произведений учебного репертуара. В нашем случае, концертную программу составляли пьесы репертуара 1-3 классов, которую исполняли дети 7-10 лет. Поэтому главным персонажем сказки стала знакомая всем кошка, которая путешествовала по комнате, во дворе и за деревней в лесу. Она увидела много интересного, потерялась, а потом нашлась. В сочинении сказки принимали участие дети, и она получилась простой, бесхитростной и доброй.

1.5. Использование информационно-компьютерных технологий

При подготовке и сценическом представлении музыкальной сказки-концерта применялись информационно-компьютерные технологии. Они использовались как источник вспомогательного учебного материала (справочного, обучающего, редактирующего, звукозаписывающего, звуковоспроизводящего и т.п.). Назовём основные формы применения.

1. На этапе «сочинения сказки» мы вместе с учащимися ознакомились с материалом Энциклопедии на CD «Классическая музыка» (информация о некоторых композиторах, жанрах).

2. С помощью ресурсов интернета подбирались электронные иллюстрации и музыкальные фонограммы для презентации. В конечном выборе «картинки» или анимации для того или иного слайда принимали участие дети.

3. В программе Power Point была подготовлена презентация иллюстративного и информационного материала (набор слайдов-иллюстраций, снабжённых необходимыми комментариями, программка, афиша, см. приложения 1, 2, 3).

4. Для создания сценария, программки, афиши использовалась программа Microsoft Office Word.

5. Демонстрация наглядного материала осуществлялась средствами мультимедиа-системы, что обеспечило качественную наглядность при проведении сказки-концерта.

6. Представление сказки-концерта было оформлено музыкальными фонограммами: перед началом представления звучала знакомая всем детям

заставка к передаче «В гостях у сказки», после окончания – песня «Сказочная музыка», которые создавали у участников и гостей мероприятия праздничное настроение (см. приложение 4). Для воспроизведения фонограмм также использовалась компьютерная техника.

При создании сказки-концерта я стремилась к тому, чтобы наше представление сохраняло «концертирующее начало» и не перерастало в спектакль. Поэтому для его оформления перечисленные компьютерные средства оказались оптимальными и обеспечили необходимую меру визуализации материала.

2. Рекомендации по подготовке и проведению нестандартного итогового мероприятия или занятия

Музыкальная сказка-концерт – одна из возможных форм проведения нестандартных занятий или внеурочных мероприятий. Используя предлагаемый в данной работе принцип «микста», каждый преподаватель может создать свою модель занятия (мероприятия) в соответствии с учебными задачами, особенностями контингента своего класса, исполнительского уровня детей, их возраста, учебного репертуара и т.п.

Наша сказка или аналогичная ей нестандартная форма организации деятельности учащихся оптимальна для проведения аттестационных или итоговых мероприятий, предполагающих обобщение и закрепление знаний, умений и навыков учащихся. Частое использование подобных форм нецелесообразно, так как это может привести к некоторому «обесцениванию праздника» и потере устойчивого интереса к самому процессу учения [8]. Поэтому, прежде, чем внедрить в практику подобную форму учебной работы, необходимо тщательно продумать и сформулировать конкретные цели и задачи, которые будут решаться с ее помощью.

Проведение итогового занятия (мероприятия) в нестандартной форме требует и от преподавателя, и от учащихся большой подготовительной работы, в том числе:

- обобщение и анализ детского репертуара,
- сбор информации об исполняемых произведениях и их авторах,
- изучение дополнительной литературы,
- разработка сюжетной основы,
- разработка творческих домашних заданий для учащихся,
- разработка и создание наглядного дидактического материала, визуального сопровождения концерта и т.п.

В ходе подготовки мероприятия необходимо опираться на следующие принципы [1; 5]:

- максимально вовлечь всех учащихся класса в активную деятельность;
- создать творческую, эмоционально и психологически комфортную атмосферу, ориентированную на занимательность и увлеченность;
- поддерживать креативные идеи учащихся, возникающие в ходе подготовки мероприятия;

- содействовать развитию отношений взаимопонимания между учащимися класса;

- использовать оценку не только как результирующий инструмент, но и как формирующий.

Важно, чтобы эта деятельность в конечном итоге помогла решить актуальные задачи обучения, раскрыть творческую индивидуальность и конкретизировать особенности дальнейшего музыкального воспитания и развития каждого ребенка в классе по специальности.

Чтобы нестандартное занятие прошло успешно, при его подготовке и проведении важно «руководствоваться принципом "с детьми и для детей", ставя одной из основных целей воспитание учащихся в атмосфере добра, творчества, радости» [9].

Заключение

Проведение итогового занятия по классу фортепиано в форме концертной сказки показало хорошие учебно-воспитательные результаты, которые позволяют сделать вывод о том, что данная форма организации учебной деятельности отвечает специфике подготовки музыкантов-исполнителей и соответствует восприятию и креативным возможностям детей.

«Сказка» оказалась мощным стимулом повышения мотивации к обучению и творчеству: ребята раскрепостились, ушли психологическая скованность и зажатость, свойственная обычно концертным выступлениям. Учащиеся выступали не только сольно, но и как концертмейстеры, как ведущие концерта, играли в ансамбле, читали стихи. Каждый проявил себя в близкой и доступной сфере. Праздничную атмосферу концерта помогли создать работы учащихся художественного отделения, украсившие зал. Тщательно и продуманно подобранные иллюстрации, оформленные в виде презентации слайдов, ярко и красочно дополняли восприятие звучащей на сцене музыки.

Важным результатом стал и тот факт, что в концертной сказке, которая планомерно реализовывалась в учебном процессе и подводила итоги определенного этапа обучения, приняли заинтересованное участие все дети класса. Не секрет, что нам приходится обучать детей, обладающих разным уровнем музыкальных способностей. Как заинтересовать, мотивировать всех? Ведь в конкурсах и концертах даже городского уровня, не говоря о краевых, всероссийских и международных, могут участвовать, и тем более побеждать, лишь единицы – наиболее одаренные и трудолюбивые дети. А как проявить себя остальным, как педагогу поддержать и развить их заинтересованность? Организация нестандартного концерта дала возможность всем учащимся класса принять участие в подготовке интересного музыкального проекта и выступить со сцены в увлекательной концертно-сценической программе.

Благодаря подобным занятиям и мероприятиям процесс обучения не сводится к передаче знаний, а выливается в многогранные отношения между педагогом и учащимися, детей между собой, позволяет повысить уровень мотивации, раскрыть творческую индивидуальность каждого ребенка. А это ли не главное в нашей работе?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аствацатуров Г.О. *Технология современного урока и творчества учителя школы* – М., 2012. – 274 с.
2. Лавренова Е. *Интересные формы академических концертов: как экзамен сделать праздником?* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://music-education.ru/interesnye-formy-akademicheskikh-kontsertov/>
3. Ларичева Е.А. *Двойственная роль инноваций / Менеджмент в России и за рубежом.* – 2004. – № 3.
4. *Литературный энциклопедический словарь.* – М.: Советская энциклопедия, 1987. – 752 с.
5. Маслинская Н.Г. *Урок в ДМШ в рамках инновационной деятельности* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.chdmsh4.ru/metod_deyat/met_ra/218-maslinskaya_inno_deya.html.
6. *Методические рекомендации по проведению уроков нетрадиционной формы.* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/ff/viewpage.php?page_id=82.
7. Онищук В.А. *Урок в современной школе: Пособие для учителя.* – 2-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 1986.
8. Подласый И.П. *Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: в 2 книгах.* – М.: Владос, 2002. – Книга 1. – 398 с.
9. Сафонова Л.В. *Инновационные методы и формы проведения уроков* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://infourok.ru/material.html?mid=55474>.
10. Селевко Г.К. *Современные образовательные технологии: Учебное пособие.* – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.
11. Спирина Е.Е. *Нестандартные уроки или инновационные формы урочных занятий* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fml17.ck.ua/nestandartnye-uroki-ili-innovatsionnye-formy-urochnyh-zanjatij>.
12. Ягненкова Н.В. *Возможности практического применения некоторых инновационных педагогических технологий на предметах теоретического цикла в детской школе искусств* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://refdb.ru/look/2056463.html>.