ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ – 2015»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ «МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР»

Пархоменко А.В. (Слайд №1)

Ямало-Ненецкий автономный округ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПРЕОДОЛЕНИЕ «ФОНОВОГО ВОСПРИЯТИЯ» ИСКУССТВА НА УРОКАХ МУЗЫКИ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

 (Слайд №2) Музыка всегда звучит вокруг нас. В радости и горе она помогает проживать нам самые яркие моменты нашей жизни. Являясь эмоциональным слепком эпохи, музыка превращается в своеобразное «послание в будущее». *(Слайд №3)* А вы замечали, что на улицах и в аудиториях, в музеях и даже театрах, вокруг нас всё больше людей находятся в наушниках? Что это – рост всеобщей музыкальности? Если это так, то было бы прекрасно! Однако мои наблюдения говорят об обратном. «Музыка в наушниках» стала «звуковой тенью человека», она вроде есть, и в то же время её нет. Музыка не волнует, не заставляет душу трудиться. Музыка, в этом случае, становится своеобразной звуковой ширмой, которой мы отгораживаемся от суеты мира. Налицо терапевтический эффект? Но, тогда музыка перестаёт восприниматься как искусство, переходя в фоновый режим восприятия. Проблема? Безусловно. Многие проблемы общества важно и можно предупреждать в школе, подходя к их решению точечно и индивидуально. А возможно ли в условиях общеобразовательной школы, где по программе на урок музыки отводится всего один час в неделю, научить детей глубокому восприятию музыкальных произведений? Очень долго я для себя выбирал однозначно отрицательный ответ. Ведь я - учитель музыки, человек, изучавший музыкальное искусство как науку и мыслящий именно категориями науки о звуках и их взаимосвязи в музыкальных произведениях. Мне казалось, что музыкальное образование в средней школе давно зашло в тупик. Но, порой заблудившись, человек должен вернуться к тому участку маршрута, откуда движение стало происходить по неверному вектору. *(Слайд №4)* Со времен Античности не утихают споры о том, как заставить искусство благоприятно влиять на воспитание личности. В XX веке мы пошли дальше – искусство не только воспитывает, но и должно способствовать успешному обучению. Думаю, что каждый современный педагог искусства должен быть знаком с трудами М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, А.Г.Асмолова (хотя бы обзорно). Предстояло переосмыслить простейшее: «зачем?» и «как?». Всё изменило моё возвращение к программе Д.Б.Кабалевского. Ведь именно он попытался связать воедино распавшуюся триаду «композитор-исполнитель-слушатель», в которой каждый из участников процесса должен быть ***особым*** образом подготовлен. Стимулом нового обращения к педагогическому наследию советского композитора для меня стала книга «Педагогика искусства» профессора Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки учителей Л.П.Масловой, ставшей продолжателем и пропагандистом идей Дмитрия Борисовича.

В основе педагогической технологии Л.П.Масловой лежит переосмысление понятия «образование». Образование рассматривается автором, как процесс становления, трансформации своего «Я» по идеальному образу и подобию. «Маленький ребёнок – лишь потенция Человека, он ещё должен Стать, обрести свою социальную и культурную природу. И пока человек формирует себя, отливает в некую форму – он образовывается», - пишет Людмила Павловна. Должен сказать, что «форма отливки» каждый раз корректируется учителем, который запускает на уроке процесс «вторичного проживания» художественного образа, тем самым помогая ребёнку присвоить эмоциональный и духовный опыт композитора, художника, творца. *(Слайд №5)* Процесс самоидентификации личности учащегося в рамках традиционных для культуры России ценностей происходит на уроках музыки и искусства не «в лоб», а исподволь, через самостоятельное творчество и постижение интонаций произведений искусства разных авторов и исторических эпох. Так, острыми и дискуссионными являются темы, связанные с историей Отечества, современными музыкальными стилями, отражением подвига советского народа в Великой Отечественной войне и т.д. Это в итоге создаёт условия для формирования самим ребёнком САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ, направленной на социальную, национальную и историческую самоидентификацию в рамках цивилизации «Русского мiра». *(Слайд №6)* Элементы педагогической технологии выстраиваются в систему методических и педагогических приёмов, включающих в себя способы деятельности и методы организации учебно-воспитательного процесса, который в школе не должен быть оторван от процесса образо­вания, усвоения знаний, умений и навыков, который отражает основные направления развития лич­ности. *(Слайд №7).* Технология Л.П.Масловой универсально подходит для решения педагогических задач, возникающих в процессе перехода образования от «знаньевой» к «деятельностной» парадигме не только на уроках музыки, но и в любой образовательной области современной школы. ФГОС второго поколения предлагает всевозможные инструменты способствующие формированию универсальных учебных действий у школьника. А я на личном опыте убедился, что технология «вторичного проживания» изначально отвечала требованиям современного стандарта. Так мои выпускники 7-го класса, которые обучались по старым стандартам и осваивали предмет музыки через методы и приемы технологии «вторичного проживания» на выходе подтвердили умение: получать информацию об искусстве и культурологических процессах из различных источников, включая Интернет и классифицировать её; организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий, сравнивать и анализировать, критически относиться к тем или иным явлениям искусства, занимать позицию в дискуссии и высказывать своё собственное мнение (т.е. оценивать произведения искусства и литературы); организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; сотрудничать и работать в группе; организовывать свою работу и нести ответственность за её результаты; находить новые, нестандартные решения возникающих проблем; создавать творческие и социальные проекты; подбирать художественные образы для самовыражения с помощью эпитетов, синонимов, антонимов, сравнений и метафор.

(Слайд №8). Таким образом, с помощью ***технологии «вторичного проживания»*** процесс обучения охватывает основной спектр ключевых компетенций: учебно-познавательных, информационных, коммуникативных и социальных, креативных. Дети становятся способны не просто общаться с искусством (что, кстати, тоже немаловажно), но и сами СОЗДАВАТЬ произведения, отражающие музыку в литературном тексте, рисунке, коллаже или стихотворении. А главное, происходит процесс самообразования (строительства собственного «Я») через осознанный (не «фоновый») контакт с искусством, требующий не «начётничества», а свободного образного мышления, развивается творческий потенциал личности ребёнка, формируется своеобразный комплекс цивилизационных, духовных приоритетов, происходит действительное ВОС-ПИТАНИЕ - ВОСПИТАНИЕ Личности, ВОСПИТАНИЕ Патриота, ВОСПИТАНИЕ носителя цивилизационных ценностей нашей страны. Втягивая детей во «вторичное проживание», можно вырвать их из «фонового восприятия», направив в творческое русло их энергию, дав в руки некий алгоритм понимания универсального языка искусства.

 Основным методом познания на уроке искусства становится метод ***постижения интонации***, как «универсума» всех видов искусства. Это позволяет, не фиксируя внимания на специальных приёмах осмысления технических средств, выходить на глубинное содержание произведения искусства. Таким образом, главным рабочим инструментом описываемой педагогической технологии является ***«переинтонирование»*** музыкального произведения, переведение его в систему иных, не музыкальных, значений, символов и образов. В процессе творческого отбора педагогических приемов, образовалась персональная универсальная копилка, которая в свою очередь действенна при изучении любого предмета гуманитарного цикла:

* приём переинтонирования образа через постановку различных художественных задач *(слайд № 9);*
* приём переинтонирования образа на язык смежного вида искусства (перевода в иную модальность) *(слайд № 10);*
* приём драматизации, театрализации *(слайд № 11);*
* приём художественного моделирования (создания композиций) *(слайд № 12);*
* приём выхода во внемузыкальные сферы, сопряжённый с проведением аналогий, сравнений, возникновением ассоциаций *(слайд № 13);*
* приём контраста и неожиданности (парадокса), т.е. провокации *(слайд № 14).*

Все приёмы являются универсальными для любой возрастной категории учащихся. Разница применения заключается в постановке задач. С помощью данных приёмов учащиеся в процессе обучения переходят от простого иллюстративного восприятия к метафоричному, что является высшей формой осмысления произведения искусства. Дети привыкли, что уроки искусства всегда неожиданно раскрываются в неожиданных жанровых формах: «творческие лаборатории», «исследования», «проекты», «дискуссии», «презентации» и т.д. *(Слайд № 15)* Но главное – уроки не заканчиваются после звонка – они перетекают во внеурочную деятельность и дополнительное образование. Это тот случай, когда «один в поле не воин», так как к процессу «вторичного проживания» подключаются коллеги по школе и искусству, родители, друзья и соратники. Урок - позыв, провокация, мотивация к продолжению действия. Творческие проекты учащихся нашей школы известны не только в городе, но и далеко за его пределами.

Чем активней творческий процесс образования, тем методичней он должен отслеживаться учителем, фиксирующим уровни восприятия искусства каждого индивидуально. В систему отслеживания уровней художественного восприятия музыки положена адаптированная для уроков музыки диагностика Л.П.Масловой (для уроков изобразительного искусства). Эта диагностика проста и легко применима на практике. Проводится она 4 раза в год. Для каждой параллели существует определенный набор музыкальных фрагментов, выбранных из программного материала. *(Слайд № 16)* Учитель предлагает учащимся на основе впечатлений прослушанного музыкального материала создать сочинение, рассказ, сказку, репортаж, стихотворение, рисунок, коллаж, инсталляцию и т.п. Критериями проверки творческих работ являются уровни образного восприятия музыки:

1. Иллюстративное восприятие – ученик описывает музыку, ее оттенки, характер, динамику, композицию и инструментальное исполнение, оперирует эпитетами;

2. Антонимическое восприятие – ученик дает сравнительную характеристику, через противопоставление и сравнение, оперирует эпитетами, синонимическими образами, антонимическими образами, символами;

3. Метафорическое восприятие – ученик создает свой художественный мир, уходя через «метафорические мосты» от описания музыки и своих впечатлений к новому творческому продукту.

(Слайд № 17) Если в начальных классах иллюстративный уровень доминирует, а метафорический позволяет заметить одаренного ребенка, то к седьмому классу иллюстративный уровень практически уступает место антонимическому и метафорическому восприятию. Отслеживание помогает учителю подобрать индивидуальные творческие задания для учеников, которые слишком долго «задержались» на первом уровне восприятия.

Сегодня на вопрос, чем вы занимаетесь на уроках музыки, дети отвечают: « На уроках музыки с нами говорят о жизни». *(слайд № 18)* Постоянная связь жизненных явлений с произведениями искусства делает возможным с помощью педагогической технологии «вторичного проживания» не только понимание музыки, но и воспитание подлинного чувства патриотизма, помогая приобщать детей к традиционным ценностям нашей цивилизации, запускает процессы формирования в каждом активной гражданской позиции! Наверное, это потому, что музыка всегда способствовала формированию универсальных учебных действий, так как каждое произведение искусства в своей природе всегда было метапредметно и открыто миру. По большому счёту, не ФГОС диктует уровень современного урока искусства, а само искусство делает ***возможной*** педагогику XXI века, общаясь с человеком сразу на нескольких уровнях его сознания и чувств.

(Слайд № 19) Творческий подход, выраженный в системе заданий, тренингов и контроля за усвоением учебного материала, является стимулом для начала самостоятельного творчества обучающихся. Помощь на этапе воплощения собственных творческих замыслов может и должна оказывать система дополнительного образования. Думается, что давно пора интегрировать Детскую школу искусств в расписание общеобразовательной школы, делая образование действительно ОТКРЫТЫМ, как для образовательной научной среды, так и в сторону детского творчества в области искусства. А выбор учебного материала и «присвоение его» через эмоциональное восприятие «вторичного проживания» обеспечивают принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций.

(Слайд №20) Восприятие детьми музыкальной культуры в контексте отечественной и мировой истории выстраивает ещё один воспитательный вектор – вектор формирования ответственности за самосозидание своей личности перед предками и будущими поколениями, перед Отечеством. Сегодня страна стоит перед целым рядом исторических, нравственных и экономических вызовов. Ответ на них уже не столько наша прерогатива, сколько задача следующих поколений. Поколений, которые воспитываем сегодня, в том числе и мы – учителя музыки и изобразительного искусства, истории и литературы…