

Арт-мастерская «Формирование познавательных интересов средствами искусства» (из опыта работы)

Грабовая Т.А., учитель музыки МБОУ «ОШ № 90»

«Музыка - могучий источник мысли.
Без музыкального воспитания невозможно
полноценное умственное развитие ребёнка».
В. А. Сухомлинский

Развитие активности, самостоятельности, инициативности, творческого подхода к делу – это требования современной жизни. **Активизация познавательной деятельности** – это создание такой атмосферы обучения, при которой учащиеся совместно с учителем активно работают, сознательно размышляют над процессом изучения, отслеживают, подтверждают, опровергают или расширяют свои знания, создают новые идеи, формируют чувства, мнения об окружающем мире.

Творческий потенциал учащихся – это внутренние личностные возможности, проявляющиеся в творческой деятельности. Они включают уровень развития художественно-образного, творческого мышления, художественно – творческую направленность и творческую мотивацию, которая проявляется в стремлении овладеть новыми знаниями и умениями в определенном виде творческой деятельности, способности к творческой самореализации.

Одной из важнейших составляющих успешного обучения является мотивация ученика. Интерес! Вечный двигатель всех человеческих исканий, неугасающий огонь пылливой души. Чувствовать недостаточность того, что есть, и стремиться к тому, чтобы достичь большего, одолеть неведомое.

Возникновение познавательного интереса зависит в первую очередь от уровня развития ребенка, его опыта, знаний, той почвы, которая питает интерес, а с другой стороны, от способа подачи материала. Интерес – прекрасный стимул к учению вообще и приобщению к музыке в частности. Под его влиянием развивается музыкальная наблюдательность, интеллектуальная активность, обостряется работа воображения, восприятия, усиливается произвольное внимание, сосредоточенность.

Методы и приемы работы, с помощью которых учитель приобщает учащихся к искусству, должны быть направлены на пробуждение и развитие творческой активности школьников, воспитание в них способности эмоционально отзываться на произведения искусства и эстетически переживать их содержание. Задача учителя найти наиболее эффективную систему методов и приемов для достижения учебной цели.

К основным методическим приемам формирования познавательного интереса на уроках можно отнести **создание ситуации успеха в учении**. Урок - немалое напряжение сил ребенка. Оно должно быть направлено на позитивную цель - развитие ученика, а не на преодоление стресса, страха перед учителем или отдельными видами учебной работы. Ребенок, слабо успевающий, отстающий от своих сверстников, быстро теряет интерес к обучению, и его познавательная активность на уроке приближается к нулевому уровню. Благоприятная эмоциональная атмосфера урока - условие его высокой эффективности без ущерба для состояния нервно-психического здоровья учителя и ученика, а успех, даже незначительный, – важнейший стимул активной деятельности учащегося.

Сущность моей работы, как учителя музыки, заключается в создании условий для формирования интеллектуальных умений и познавательных навыков, лежащих в основе мышления, развития творческих способностей и самостоятельной активности учащихся, формирования ключевых компетентностей, сохранения здоровья через внедрение современных образовательных технологий: игровых, информационно- коммуникативных, здоровьесберегающих, личностно-ориентированных, технологий проблемного и проектного обучения.

Игровые технологии- это уникальная форма обучения. Она позволяет сделать интересным и увлекательным не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению предмета. Игра для младших школьников – любимая форма деятельности. В игре, осваивая игровые роли, дети обогащают свой социальный опыт, учатся адаптироваться в незнакомых условиях

В.А. Сухомлинский писал: «Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующими ей педагогическими результатами, которые характеризуются учебно-познавательной направленностью. Выбрав игровые формы работы, в которых ребёнок чувствует себя свободно и комфортно, можно создать условия для активной реализации учеников в учебной, творческой и коммуникативной деятельности. Сюжетно-ролевые игры развивают творческое мышление и познавательную активность учащихся. Наиболее популярные – «Я- композитор», «Я-сочинитель». Это игры на знание средств музыкальной выразительности. Другой вариант - через прослушивание одного или ряда произведений одного из композиторов, рассказать о нём — человеку, которого они никогда не видели, не знали, но который оставил им «звуковое письмо» о себе и о своем времени.

Из психолого-педагогической литературы известно, что игровая деятельность является одним из средств оптимизации учебного процесса. Благодаря игре ребёнок справляется со сложностями, возникающими при овладении новыми видами деятельности: учебной, коммуникативной; в процессе овладения новыми умениями и навыками. Поэтому, используя игру в качестве формы организации учебной деятельности, ребёнок испытывает радость от процесса обучения. Через игру проявляется умственная и социальная активность ребёнка, мобилизуются его интеллектуальные способности, сопровождающиеся эмоциональным подъёмом, желанием учиться.

Технологии проблемного обучения. Часто в старших классах угасает интерес к предмету в целом, несмотря на то, что в начальной школе и среднем звене таких проблем не возникает. Проблемные вопросы, задания становятся поводом увлеченной дискуссии на уроке, что приводит учащихся к новым открытиям. Проблемный вопрос – тот, который вызывают интеллектуальные затруднения у обучающихся, поскольку ответ на него не содержится ни в прежних знаниях ученика, ни в предъявляемой учителем информации.

Он должен вызвать затруднение у обучающихся, и в то же время быть посильным для самостоятельного нахождения ответа. Формулировка такого вопроса логически должна быть связана с прежними знаниями учащихся, а ответ можно найти, соотнося имеющиеся знания с новой информацией путем сравнения, сопоставления, обобщения и т.д.

«Нужна ли классическая музыка слушателям XXI века?» - естественно вызывает споры. Столкновение различных точек зрения создаёт проблемную ситуацию, которая разрешается в последующей дискуссии, не оставляющей никого равнодушным. В организованных дискуссиях помогаю ребятам сравнивать, противопоставлять разные мнения, не навязывая своего. Это побуждает их делать те или иные выводы, подкрепляя их музыкальными примерами и примерами из жизни. Чрезвычайно важно то, что в дискуссии формируются взгляды и убеждения учащихся.

Примеры проблемных вопросов:

Музыка состоит из звуков, можно ли её увидеть?

Зачем люди создавали музыку различных жанров (песню, марш, танец)?

Существуют ли границы между музыкой разных народов?

Отличается ли отношение к музыке у людей разных стран?

Какой вид искусства возник первым?

Каким бы был финал увертюры «Эгмонт», если бы Бетховен был нашим современником?

Что важнее в песне музыка или слова? А в человеке, что важнее ум или сердце?

Где бы она могла звучать в жизни, с кем бы ты хотел ее слушать?

Что переживал композитор, когда писал эту музыку? Какие чувства он хотел передать?

Звучала ли у вас в душе подобная музыка? Когда? Какие события в своей жизни вы могли бы связать с этой музыкой? и т.д.

Примеры проблемных ситуаций на уроках музыки и способы их разрешения.

5 класс. Тема: Пейзаж в живописи и в музыке.

Способ создания проблемной ситуации: Формулирование предположений о звучании представленных к анализу репродукций картин, совмещение музыкальных и художественных образов.

Способ разрешения проблемной ситуации: Проведение сравнительного анализа средств музыкальной и художественной выразительности, доказательство связи музыки и живописи с природой и жизнью.

7 класс. Тема: В музыкальном театре. Опера Ж. Бизе и балет Р. Щедрина «Кармен»

Способ создания проблемной ситуации: Проведение сравнительного анализа двух музыкальных произведений в опоре на события жизни их авторов.

Способ разрешения проблемной ситуации: Выявление зависимости образа любви в вокальной и инструментальной музыке от личности композитора, писателя, отношения к жизни, к людям

5 класс. Тема: Вторая жизнь песни?

Способ создания проблемной ситуации:

Формулировка трех основных условий, при которых песня всегда будет нравиться людям

Способ разрешения проблемной ситуации:

Проведение эксперимента. Попытка применить сформулированные условия к современной песне. Выявление и разрешение противоречия.

8 класс. Тема: Музыка-это огромный мир, окружающий человека...

Способ создания проблемной ситуации. Анализ фантастического рассказа об исчезновении музыки с планеты Земля. Создание атмосферы эмоционального отклика.

Способ разрешения проблемной ситуации: Проведение сравнительного анализа средств музыкальной выразительности, а также аспектов влияния на человека музыки.

Таким образом, создание проблемных ситуаций приводит к появлению познавательной потребности, в результате повышается мыслительная активность учащегося и развивается интеллект и, в конечном итоге, за счет этого происходит эскалация способностей учащегося и его мотивация к обучению.

Использование современных информационных технологий на уроках музыки, особенно в условиях дистанционного обучения, делает обучение ярким, запоминающимся, интересным для учащегося любого возраста, формирует эмоционально положительное отношение к предмету, способствуют достижению поставленной цели. Использование компьютерных технологий в обучении позволяет дифференцировать учебную деятельность на уроках, активизирует познавательный интерес учащихся, развивает их творческие способности, стимулирует умственную деятельность, побуждает к исследовательской деятельности. Начиная с начальной школы, обучающиеся нацелены на использование компьютера при подготовке к урокам: докладам, презентациям, выступлениям.

Технология проектного обучения. Данная технология реализуется через систему учебно-познавательных методов и приемов, направленную на практическое или теоретическое освоения действительности учащимися посредством выявления и решения существующих противоречий. с большим увлечением выполняется ребенком только та деятельность, которая свободно выбрана им самим; деятельность строится не в русле учебного предмета, а опирается на увлечения детей; самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения). Привлечение к проектной деятельности: например, «Песни военных лет» (история песен), «Музыкальные традиции моей Родины», «Великие артисты балета (оперы)», «История одного портрета», «История рок-музыки» и др.

Специфика методов музыкального образования состоит в их направленности на развитие творческих способностей обучающихся, их музыкального вкуса и потребности в общении с искусством, на моделирование в музыкальных занятиях художественно-творческого процесса. **Методы музыкального образования** очень разнообразны. Это обусловлено спецификой музыкального искусства, его многообразием, а также особенностями видов музыкальной деятельности школьников на уроках. Как правило, методы применяются не изолированно, а в разнообразных сочетаниях.

1. Методы, направленные на развитие у обучающихся эмпатии, эмоционально-ценностного отношения к музыке, на развитие способности проживания музыки, ее настроения, чувств, отношения к миру.
2. Методы, направленные на развитие у обучающихся художественно-познавательных способностей, умений слышать музыку. Сюда относятся методы сравнения, нахождения сходства и различия, анализа, обобщения.
3. Методы, направленные на развитие у учащихся самовыражения в музыкальном искусстве. Среди них, методы организации вокально-хоровой работы (распевание, показ песни, различные методы разучивания слов и мелодии и др.)

4. Методы организации игры на элементарных музыкальных инструментах: приемы обучения игре. Методы организации пластического интонирования: выразительный показ движений учителем.

5. Методы организации творческой деятельности: сочинение детьми мотивов, мелодий, а также импровизаций на заданное зерно-интонацию, стихотворный текст, определенный сюжет, ритмический рисунок и др.

На основе различных видов ассоциативных сопоставлений, в начальной школе, осуществляю органичное слияние и одновременное воздействие на зрительные, слуховые, тактильные органы восприятия, что обеспечивает более глубокое погружение ребенка в мир звука, цвета, движения, слова. Акцент делается на развитие образных представлений и творческих проявлений детей, поэтому в качестве заданий часто предлагаю составить образный рассказ, придумать танцевальную, песенную импровизацию. Например, рассказываю историю и задаю наводящие вопросы: Вы оказались в сказке на балу (звучит "Вальс" из балета С. Прокофьева «Золушка»). Что вы ощутили, какие чувства вызвала музыка? Часто использую приём визуализации музыки: рисование движением рук, тела.

Большое значение для развития интереса имеет коллективная учебно-познавательная деятельность (работа в парах, групповая и межгрупповая работа, фронтально-коллективная деятельность). Она воспитывает у обучающихся социальные мотивы учения: чувство ответственности и коллективизм, творческое отношение к делу, направлена на достижение общей цели.

Домашнее задание тоже может способствовать формированию познавательного интереса, например, подготовить вопросы к музыкальному рингу, составить кроссворд, ребус, написать эссе на заданную тему, придумать музыкальную сказку, музыкальный инструмент будущего (нарисовать и обосновать его появление, придумать название, провести его представление), создать презентацию, составить программу концерта классической музыки, придумать название и художественно оформить афишу.

Монотонные, скучные уроки быстро снижают познавательный интерес учащихся, ведут к появлению отрицательного отношения к учебе. И, наоборот, применение активных методов обучения (коллективная мыслительная деятельность, тестирование, игровые методы, проектная и учебно-исследовательская деятельность) исключает пассивную созерцательность, механическое запоминание, а значит, способствует активизации познавательной деятельности учащихся.

Арт-мастерская -рисование шоколадом.

Пластическое интонирование.

Работа в группах.

Выражение музыки в художественных образах.

Использование ИКТ на уроках

