

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Каменская детская школа искусств»

Проектно-исследовательская деятельность
учащихся по предмету
«Музыкальная литература»

Автор: Зарубина Лариса Александровна,
преподаватель музыкально-теоретических дисциплин

2025 г.

Содержание

Введение.....	3
1. Теоретические основы проектно-исследовательской деятельности.	
1.1. Исследовательская деятельность.....	4
1.2. Теоретические основы проектного метода.....	4-5
1.3 Цели применения проектной деятельности.....	5
1.4 Принципы организации проектной деятельности.....	6
2. Организация проектно-исследовательской деятельности в школе.	
2.1. Система работы с обучающимися.....	6
2.2 Из опыта работы.....	9
Заключение.....	13
Список литературы. Информационные источники.....	14

«Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, тем больше он знает и усвоил, тем большим количеством элементов действительности он располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность»

Л.С. Выготский

Ребенок XXI века живет в особенном «компьютерном мире», где проводит большую часть свободного времени. Чтобы общаться с ребенком на одном языке, уметь заинтересовать его, педагогу необходимо активно включать в обучение современные технологии. Применение современных педагогических технологий на уроках музыкальной литературы позволяет повысить одну из важнейших составляющих успешного обучения – мотивацию ученика. Использование информационно-коммуникационных технологий, привлечение учащихся к участию в конкурсах, к исследовательской и проектной деятельности, постановка проблемных вопросов в ходе занятий способствуют росту познавательной активности и творческому развитию детей, т.е. вырабатывают в них стремление к самостоятельному мышлению, к проявлению собственной инициативы, желанию сделать что-то свое, новое, лучшее. Учащиеся прочно усваивают только то, что прошло через их индивидуальное усилие.

Конечно, не все формы обучения в музыкальной школе поддаются трансформации. Так, например, нельзя поменять форму академического зачета в исполнительском классе. Она всегда останется единственной объективной формой демонстрации творческих и исполнительских навыков учащихся. Однако выпускники теоретического цикла, демонстрируя свои знания по курсу Музыкальной литературы имеют возможность активно использовать ИКТ технологии и, как показывает практика, с радостью это делают.

Одно из требований ФГОС - научить ребенка самостоятельно добывать знания. Цели применения исследовательской и проектной деятельности в полной мере перекликаются с требованиями нового стандарта.

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность учащихся, связанная с поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. В исследовательской деятельности учащихся задается определенный способ эволюции функциональных позиций ее участников. В типичной образовательной ситуации, которая, как правило, определяет характер учебного процесса, реализуется стандартная позиционная схема «учитель» – «ученик». Первый транслирует знания, второй их усваивает; все это происходит в рамках отработанной классно-урочной схемы. При развитии исследовательской деятельности эти позиции сталкиваются с реалиями: нет готовых эталонов знания, которые столь привычны для классной доски: явления, увиденные в живой природе, чисто механически не вписываются в готовые схемы, а требуют самостоятельного анализа в каждой конкретной ситуации. Это инициирует начало эволюции от объект-субъектной парадигмы образовательной деятельности – направленности действия от учителя к ученику – к ситуации совместного постижения окружающей действительности, выражением которой является пара «коллега – коллега». Вторая пара – «наставник – младший товарищ» предполагает ситуацию передачи навыков практической деятельности, связанных с освоением действительности от учителя, ими обладающего, к ученику. Эта передача происходит в тесном личностном контакте, обусловленном высоким личным авторитетом «наставника» и специалиста, педагога, ее носителя. Главным результатом рассмотренной позиционной эволюции является расширение границ толерантности участников исследовательской деятельности.

Следующей безусловной нормой исследовательской деятельности является необходимость доказательности и обоснования: позиции, данных, способов достижения результатов и прочих атрибутов исследования, необходимость постоянной проверки результатов, адекватности их практической реализации. В коммуникационном аспекте очень важным является обсуждение результатов исследовательской деятельности на предмет их истинности.

Образовательная технология проектного обучения не является новой в педагогике, метод проектов получил широкое распространение в США к 1919 году, в России он стал известен в 1925 году. В основе этой образовательной технологии лежат идеи американских философов Дьюи и Торндайка о том, что образование есть процесс накопления и реконструкции уже имеющегося

опыта с целью углубления его содержания. По мнению Джона Дьюи опыт и знания ребенок должен приобретать в ходе исследования проблемной обучающей среды.

Проектная деятельность введена в систему школьного образования относительно недавно. Впервые заговорили об индивидуальных проектах для школьников в 2012 году. Сейчас в российских школах широко используется метод проектов. Проектная деятельность — это познавательная, учебная, исследовательская и творческая деятельность, в результате которой появляется решение задачи, которое представлено в виде проекта. Что же такое проект?

Проект буквально – «брошенный вперед», а проектирование – процесс создания проекта. Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов самостоятельной творческой работы обучающихся, но только как способов достижения результата проекта.

Проект – это работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; развивают у себя исследовательские умения (умения выявить проблему, сбор информации, наблюдения, анализа, обобщения, мышление).

Стадии работы над проектом — это «пять П»:

Проблема — Проектирование (планирование) — Поиск информации — Продукт — Презентация.

Возможные темы учебных проектов, разнообразны, как и их объемы.

Цели применения проектной деятельности:

- вовлечь каждого ученика в активный познавательный, творческий процесс;
- учить представлять свой творческий замысел, отстаивать свои взгляды на выбор методов и материалов, необходимых для осуществления своих творческих замыслов;
- учить применять свои знания в новых условиях;
- формировать универсальные учебные действия;
- воспитывать у детей интерес к творческому взаимодействию при совместной работе;
- учить ориентироваться в мире информации.

Очень важны принципы организации проектной деятельности :

- выбранный проект должен быть посильным для выполнения;
- обучающимся нужно создать условия для успешного выполнения проектов (научить формировать аудиотеки, медиатеки и т.д.);
- необходимо вести подготовку учащихся к созданию проектов (направлять их, чтобы хватало времени для выбора темы проекта, привлекать им в помощь других учащихся, уже имеющих опыт проектной деятельности);
- преподаватель должен обеспечить руководство проектом в обсуждении выбранной темы, плана работы и сроков исполнения проекта;
- в групповом проекте каждый обучающийся должен показать свой вклад в общую работу, так как каждый участник получает индивидуальную оценку.

В каждом проекте требуется исследовательская работа учащихся, по поиску, преобразованию и представлению информации. Работать над проектом или исследованием способны дети разного уровня подготовленности или развития интеллекта. Главное - помочь ребенку поверить в свои силы. И эта задача падает на плечи преподавателя.

Поэтому основной целью работы с учащимися, считаю развитие их творческого потенциала, создание нестандартных уроков, а именно урока – концерта, урока – игры, урока – конкурса, урока-проекта в рамках учебной программы.

“...творчество – разновидность поисковой активности”, утверждал В.С. Ротенберг и что “на ребенка надо смотреть не как на ученика, а как на маленького “искателя истины”, необходимо поддерживать и питать в нем дух неутомимого искания истины, лелеять проснувшуюся жажду знания», - писал К.Н. Вентцель. Принятый на веру материал обычно легко и быстро забывается, но если ребенок сам выработает мысль, самостоятельно освоив новое знание, то мысль эта делается его собственностью.

Перед собой я ставила проблему: как заинтересовать учащихся предметом? Ведь критерием успешности обучения становится не только результативность в изучении учебных предметов, но и отношение ученика к возможностям собственного познания, приобретения личностного опыта в процессе обучения нестандартными средствами, стремлением самостоятельно использовать новые знания.

Анализируя свои уроки, наблюдая за детьми, сделала вывод о том, что учащиеся прочно усваивают только то, что прошло через их индивидуальное усилие. На уроках слушания музыки и музыкальной литературы стараюсь поддерживать доброжелательный стиль общения между всеми участниками образовательного процесса, поддерживать учащихся при возникновении у

них трудностей, заботиться о разнообразии методов преподавания учебного материала.

С проектной деятельностью начинаю знакомить учащихся с третьего класса. Предлагаю темы проектов: «Музыкальная форма», «Музыкальные инструменты симфонического оркестра», «Музыкальные жанры», «Сюита».

К примеру, цель проекта по теме «Музыкальная сказка» определяю как: разработка и сочинение своих сказок о музыке. Сначала на уроках по этой теме ставится задача - найти литературные жанры, где идёт повествование о музыке, музыкальных инструментах, композиторах (на страницах книг; в стихах, рассказах, баснях). Рассказываю, как тесно связаны два вида искусства: литература и музыка. Для закрепления пройденного материала предлагаю два творческих задания (по желанию самих учащихся):

1. Провести исследовательскую работу. Найти стихотворение, где присутствует музыка.
2. Попробовать самим сочинить стихотворение, где музыке будет отведена главная роль. Аналогичное задание можно использовать и по теме «Музыка в баснях», «Музыка в сказках». Главное, чтобы на занятиях не было равнодушных, ведь эмоциональное состояние влияет на мотивацию учения. Наиболее активно занимаются исследовательской деятельностью школьники, которые участвуют в различных конкурсах, интеллектуальных играх, ведь там, как правило, они выполняют творческие задания.

Школа искусств имеет все возможности для того, чтобы удовлетворить «детское любопытство» и заразить ребёнка потребностью к исследованию в любой из видов деятельности, будь это игра на музыкальных инструментах, вокальное или изобразительное искусство.

В современных условиях проектно – исследовательская деятельность в школе искусств является неотъемлемой частью образовательного процесса. Подготовка проектов – это приоритет уроков музыкальной литературы, соответственно, это возможно в средней и старшей ступени обучения. Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов самостоятельной творческой работы учащихся, но только как способов достижения результата проекта.

В Каменской детской школе искусств проектная деятельность реализуется в разных формах:

- проекты, выполненные в качестве подготовки к урокам;
- исследовательские проекты во внеурочной деятельности в старших классах. Начиная со средних классов, учащимся предлагается подготовить презентацию или доклад по изучаемой теме, как одно из домашних заданий по музыкальной литературе. Это начальная ступень проектной деятельности.

Она показывает заинтересованность учеников, уровень работы с материалами, способность выбирать факты, анализировать информацию. Такие проекты в виде домашних заданий для уроков в большей степени носят характер информационных.

Проекты исследовательского плана возможны во внеурочной деятельности. Главной особенностью такого проекта является постановка проблемы и ее исследование, обязательными являются определение цели работы и итоговые выводы. Работа включает несколько этапов: выбор темы, обоснование актуальности, структурирование, поиск литературы, проведение исследования, представление полученного результата. Важным является такой этап, как выбор литературы, поиск информации. Огромное количество виртуальных источников, с одной стороны, радует учащихся и открывает колоссальные возможности, а с другой, несет определенные риски в плане достоверности и надежности. Поэтому в данном аспекте главным критерием является избирательность в выборе ресурсов и, конечно, нельзя забывать о печатных монографиях и сборниках.

Современные проекты в школе представлены в разных формах:

- печатная работа
- презентация

Как показывает практика, наиболее выигрышной является печатная работа. Выступления с докладами могут быть дополнены презентациями, содержащими главные тезисы, аудио фрагменты, элементы визуализации (фото и видео). И в этом случае работа раскрывает заявленную тему всесторонне и подробно. Следует отметить, что создание печатных работ невозможно на групповых занятиях по музыкальной литературе. Необходимы индивидуальные уроки с преподавателем во внеурочное время.

Применяя метод проектов в курсе музыкальной литературы (создание презентации в выпускном классе), мы поставили перед собой следующие задачи: Обучающая (глубокое и детальное изучение темы), где учащийся пересматривает и собирает материал, анализирует собранную информацию, обобщает и оформляет результаты.

Развивающая (развитие творческих навыков и способностей), куда входит работа с текстом, картинками, фото, аудио и видео материалом. Здесь учащийся выступает и в роли редактора и дизайнера; требуется умение логически выстроить выступление, оформить слайды, составить презентацию в одном стиле. Решение этой задачи происходит в рамках «педагогики сотрудничества» когда учащегося консультирует, направляет преподаватель, а также сотрудничество учащихся между собой.

Был разработан документ «рекомендации по составлению презентаций», где учитывается: единство стиля презентации, умеренность в использовании анимации и эффектов (их целесообразность), текст презентаций не должен дублировать выступление, допускаются тезисы, цитаты; целесообразное, пропорциональное, направленное на раскрытие темы соотношение текста и картинок. Требование к выступлению и защите презентации: обязательен пересказ, зачитывать реферат не допускается. Проектная деятельность (создание презентаций) в нашей школе ведется в следующих этапах:

Выбор темы – один из самых важных этапов. В основном учащиеся выбирают тему из курса музыкальной литературы. На данном этапе ученику предоставлена свобода выбора, но преподаватель наставляет, помогает очертить круг проблем.

Второй этап – сбор информации, работа с литературными источниками, интернет – ресурсами. Это самый длительный и трудный этап. Здесь у учащихся задействованы разные виды деятельности: поисковый: ребенок погружается в эпоху, историю создания произведения, анализирует информацию и логически выстраивает материал. Итогом работы является создание реферата.

Третий этап – создание презентаций в программе Power Point. На данном этапе требуются навыки работы с компьютером (умение вставить картинку, фото, аудио и видео материал, определить продолжительность звучания музыкального фрагмента). В ходе этой работы распределяется текст и соответствующие ему слайды.

В ходе работы над проектом, как правило, перерабатывается и обобщается большой информационный материал. Ребята используют материал не только из книг, газет и журналов, но также и Интернет-ресурсы. В проект вовлечены все учащиеся класса, что способствует высокому качеству знания по предмету. Я считаю, что уроки музыкальной литературы с использованием проектно-исследовательской деятельности наиболее интересны, не традиционны и эффективнее для восприятия учебного материала.

Исследовательские проекты создаются для участия в конкурсах, а также для выступлений на районных научно-практических конференциях учащихся. (Для справки: с 2000 г. по 2010 год я работала по совместительству в Каменской общеобразовательной школе №1.) В общеобразовательных учреждениях проектно-исследовательской работой дети занимаются давно. Учащиеся, посещавшие школу искусств, работали над исследовательскими проектами. Создание проекта – это первый шаг, следующий – его представление. Сначала они выступали со своими работами перед учащимися старших классов ДМШ, затем на районной

научно-практической конференции учащихся Кабанского района «Шаг в будущее».

1. Конева Женя, учащаяся фортепианного отделения – название проекта: «Каменская детская музыкальная школа»
2. Колесников Василий, учащийся народного отделения – «М.И.Глинка. Традиции и новаторство».
3. Спасёнкина Юлия, учащаяся фортепианного отделения – «Роль музыки в поэзии Бориса Пастернака»
4. Залуцкая Лена, учащаяся отделения «Сольное пение»- «Образ Бабы Яги в русской музыке»

В 2023 году, впервые в Республике Бурятия, состоялась конференция исследовательских работ среди обучающихся Детских школ искусств «Грани творчества Сергея Рахманинова», посвящённая 150-летию со дня рождения композитора. В конференции приняли участие две ученицы из нашей школы. Вишнякова Диана, 8 класс, с проектом «Оперное творчество С. Рахманинова» и Батурчина Алина, 4 класс, с исследовательской работой «С. Рахманинов – гений пианистического искусства». Алина награждена дипломом «За лучшую реферативную работу». Работа Вишняковой Дианы заняла 1 место. Для примера разберём этот исследовательский проект.

В начале работы Диана определяет актуальность темы исследования, которое является основным требованием к исследовательской работе и проекту школьника, неотъемлемой частью введения проектной работы.

«С. Рахманинов известен всему миру как гениальный пианист и композитор. В большей степени изучено и исследовано его фортепианное, симфоническое и вокальное творчество. Оперное наследие композитора, на мой взгляд, известно не так широко».

Затем определяет объект исследования:

Оперное творчество композитора С. В. Рахманинова.

Предмет: Оперные произведения С. Рахманинова.

Практическую значимость: материал, полученный в ходе исследования, можно использовать на уроках музыкальной литературы, во внеклассной работе, на уроках музыки в общеобразовательных школах.

Гипотезу, которая заключается в предположении о том, что, изучив оперное творчество композитора С. Рахманинова, я расширю свой музыкальный кругозор, смогу транслировать свои знания своим сверстникам, жителям поселка на концертах музыкальной филармонии, популяризируя его музыку, тем самым участвовать в культурной жизни нашего района.

Цель: исследовать жизненный и творческий путь композитора С. Рахманинова. Проанализировать и понять, почему такой талантливый композитор обращался к операм только в начале творческого пути, транслировать свой культурологический опыт среди сверстников и жителей Кабанского района.

Задачи:

1. найти и прочитать литературные источники опер композитора, собрать дополнительный материал по данной теме;
2. прослушать оперные произведения;
3. провести поисково-познавательную работу по изучению оперного творчества С. Рахманинова;
4. выбрать и реализовать способ представления информации и результатов ее обработки;
5. проанализировать полученную информацию, сопоставить, сделать выводы;
6. развивать самостоятельную деятельность;
7. взять интервью у учащихся Каменской ДШИ и провести анкетирование среди учащихся Каменского лицея;
8. оформить собранный мною материал.

Этапы исследования:

1. Определение цели и задачи исследования;
2. Составление плана работы;
3. Ознакомление с оперными произведениями С. Рахманинова, используя метод беседы, анализа, интервью, рассказа, подбор фотографий, прослушивание произведений;
4. Составление выводов и рекомендаций.

База исследования: источники информации, видео материалы, справочная литература.

Методы исследования – поисковый, сравнительный анализ.

В основу работы ученицы легли источники, которые она сгруппировала следующим образом:

1. Устные: интервью.

2. Письменные: музыкальная литература, анкетирование, ресурсы интернет.
3. Наглядно - слуховой анализ музыкальных произведений.

В настоящее время учащиеся также могут отправлять свои исследовательские проекты на всевозможные конкурсы, в которых предполагается заочное участие. Разумеется, эти мероприятия развивают кругозор, дают возможность объективно оценить свои силы. Такой платформой в нашей школе является Международный центр поддержки творчества и талантов “ART Victory”, г. Москва., куда отправляются мультимедийные и печатные работы. На данный конкурс принимаются работы по предметам музыкально – теоретического цикла, прежде всего, «Слушание музыки», «Музыкальная литература», «История искусств». Одной из главных задач конкурса: привлечение учащихся к исследовательской деятельности, к всестороннему изучению и раскрытию выбранной темы, развитие аналитического мышления, способности обобщать и делать выводы. Свои умения конкурсанты проявляют в различных жанрах: кто – то в создании красочных презентаций и видеосюжетов, кто – то в написании печатных работ. В основном презентации имеют больше информативный и описательный характер, но встречаются и глубокие, аналитические проекты. Главными целями подобных конкурсов является развитие проектной деятельности в школе искусств, привлечение учащихся к аналитической работе, формирование навыков создания исследования на заданную тему. Этот вид работы раскрывает совершенно неизвестные способности учащихся, а для преподавателей является фактором, повышающим качество образовательной деятельности.

В 2024 году в рамках министерства культуры Республика Бурятия был проведён республиканский конкурс «Лучшая детская школа искусств. «Лучший преподаватель детской школы искусств 2024». Каменская детская школа искусств также приняла в нём участие. В основном от нашей школы на конкурс были представлены проектные работы. Мною был дан урок-проект по музыкальной литературе с учащимися 8 класса «С.В. Рахманинов. Я - русский композитор». Тип урока: «Урок обобщения и систематизации знаний». Почему урок-проект? Потому что в основе урока лежала работа, направленная на решение конкретной проблемы, озвученной в начале урока: «Можно ли действительно назвать Сергея Васильевича Рахманинова истинно русским композитором»? Актуальностью является тот факт, что творческий путь Рахманинова на родине, как композитора, равен 26 годам. Жизнь на чужбине продлилась 25 лет. Американцы относятся к творчеству Сергея Рахманинова, как к явлению американской культуры.

В течение всего урока учащиеся, показывая свои приобретенные знания из разных источников, самостоятельно решали познавательные и практические задачи, показывали исследовательские умения (наблюдения, анализа, обобщения, мышление). В финале урока мы доказали, что Сергей Васильевич Рахманинов - истинно русский композитор».

В 2025 году ученица школы Батурчина Алина приняла участие в Первом открытом межрегиональном конкурсе исследовательских, методических и творческих работ среди обучающихся и преподавателей ДМШ и ДШИ. Её исследовательская работа (учебный проект) «Творчество Александра Прибылова» была отмечена дипломом лауреата III степени. Александр Прибылов – первый выпускник нашей школы. Окончил Каменскую музыкальную школу по классу баяна. Творчество нашего земляка всегда находится в центре внимания у преподавателей и учеников школы. Его произведения звучат на академических концертах, на концертах Малой филармонии, на отчётных концертах. А.Прибылов – композитор, всю жизнь живущий в Республике Бурятия. Музыка бурятского народа часто слышна в его произведениях. Это и заинтересовало ученицу: «Творчество Александра Александровича Прибылова ещё не в полной мере изучено, поэтому я и решила попытаться исследовать его творчество, проанализировать влияние бурятских мотивов на творчество А. Прибылова. Найти характерные черты, манеры стиля музыкальных произведений композитора.

Заключение:

Проект всегда дает возможность ученику учиться самому, учиться действовать с разных позиций в коллективе. Проектная деятельность дает возможность расширить сферу действий в области искусства, помогает разнообразить образовательный процесс, поддержать непосредственный интерес к изучаемому материалу для младших школьников или становится формой организации учебной деятельности старшеклассников.

Проектно-исследовательская деятельность предполагает совместную работу учителя и учащихся, способствует развитию творческих способностей детей. Действительно, для ученика проект — это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Для учителя учебный проект — это интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания. Выполнение проектов в ДШИ дает возможность реализовать основные идеи стандарта нового поколения.

Список литературы

1. Алексеев Н. Г., Леонтович А. В., Обухов А. С., Фомина Л. Ф. «Концепция развития исследовательской деятельности учащихся» // Исследовательская работа школьников. - 2002. – № 1. - С. 24-33
2. Бахтиярова, Е. М. Метод проектов и индивидуальные программы в продуктивном обучении [Текст] / Е. М. Бахтиярова // Школьные технологии. — 2001. — № 2
3. Богоявленская Д. Б. «Исследовательская деятельность как путь развития творческих способностей». Текст. Богоявленская Д.Б.// Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном пространстве: сб. ст. / под общ. ред. А.С. Обухова. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – С. 44-50.
4. Щипунова, Н. Н. Организация проектной деятельности в школе / Н. Н. Щипунова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 52 (394). — С. 423-426.

Интернет-ресурсы:

1. sites.google.com
2. ru.ruwiki.ru
3. [nsportal.ru>shkola](https://nsportal.ru/shkola)
4. [ddt-chkalov.ru>system/files](https://ddt-chkalov.ru/system/files)
5. prodlenka.org.