

Брагина Мария Константиновна
МБУДО «Детская школа искусств №15» г. Казани
преподаватель музыкально-теоретических дисциплин

Музыкально-исторические мини-проекты на уроках музыкальной литературы как способ создания творческого образовательного пространства ДШИ

Аннотация. В статье представлен опыт организации музыкально-исторических мини-проектов на занятиях по музыкальной литературе и слушанию музыки в детской школе искусств (возраст обучающихся 6-15 лет). Мини-проекты рассматриваются как педагогический инструмент, который переводит урок из режима «получения сведений» в режим культурного действия: ребёнок не только узнаёт факты об эпохе и композиторе, но и создаёт собственный продукт (аудио-комментарий, «карта слушания», афиша-аннотация, мини-лекторий). Описана структура мини-проекта, варианты заданий по возрастным группам, критерии оценивания и педагогические эффекты, связанные с развитием осмысленного слушания, речи о музыке и включённости в школьную культурную жизнь.

Ключевые слова: музыкальная литература, слушание музыки, мини-проект, проектный метод, образовательная среда, творческое образовательное пространство.

Дополнительное образование детей ориентировано на развитие творческих способностей, учёт индивидуальных образовательных потребностей, организацию содержательного свободного времени, а также выявление и поддержку одарённых детей. Это задаёт для детской школы искусств не только учебную, но и культурно-воспитательную миссию. ДШИ становится пространством, где ребёнок пробует себя в коммуникации, приобретает опыт творческого действия и публичного высказывания.

В современных условиях заметна неоднородность мотивации обучающихся к теоретико-историческим дисциплинам. Часть детей охотнее включается в исполнительские занятия, а музыкальная литература и

слушание музыки воспринимаются как «вспомогательный предмет». Практика показывает, что устойчивый интерес возникает там, где ученик получает возможность действовать как соавтор культурного события: обсуждать, сравнивать, выбирать, презентовать, создавать собственный комментарий к звучащей музыке. Именно поэтому актуальны такие формы, которые сохраняют традиционную фундаментальность курса (исторический контекст, жанры, стили, элементы анализа), но усиливают деятельностную и творческую составляющую.

Приоритет обновления содержания и технологий дополнительного образования закреплён и в Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р. В системе детских школ искусств образовательная деятельность регулируется также ведомственным порядком Минкультуры России (приказ от 02.06.2021 № 754), что задаёт рамку для осмысленного проектирования форм работы и результатов обучения.

Цель статьи – описать модель музыкально-исторических мини-проектов на уроках музыкальной литературы как способ расширения творческого образовательного пространства ДШИ.

Задачи:

1. определить педагогическую логику мини-проекта в курсе музыкальной литературы;
2. предложить структуру и типологию заданий для разных возрастов (6-15 лет);
3. описать варианты продуктов деятельности и критерии оценивания;
4. обозначить педагогические эффекты и условия воспроизводимости практики.

В центре предлагаемого подхода идея проектирования образовательной среды как системы условий и событий, влияющих на развитие личности обучающегося. В.А. Ясвин подчёркивает, что образовательная среда может

быть объектом анализа и целенаправленного проектирования; это позволяет рассматривать урок не только как «передачу содержания», но и как организацию возможностей для активности и выбора.

Метод проектов в педагогике трактуется как технология, предполагающая самостоятельные действия обучающихся по решению учебной проблемы с обязательной презентацией результата. В отечественной методике данная позиция подробно представлена Е.С. Полат. Для музыкально-теоретических дисциплин важно, чтобы проектная работа не подменяла слушание и анализ «рефератным пересказом». Поэтому в музыкально-исторических мини-проектах центральным источником выступает музыкальное звучание (аудиоматериал), а итоговый продукт должен демонстрировать, что именно ребёнок услышал, понял и сумел выразить.

Содержательная часть курса музыкальной литературы связана с воспитанием культуры слушания и умением говорить о музыке, опираясь на художественный опыт. В работах Д.Б. Кабалецкого акцентируется необходимость разговора о музыке, который поддерживает эмоционально-ценностное восприятие и ведёт к осмыслению выразительных средств. Это позволяет выстроить линию преемственности – традиции музыкального просвещения дополняются современными проектными форматами.

Под **музыкально-историческим мини-проектом** в рамках данной статьи понимается короткий проектный модуль (обычно 2-4 занятия + самостоятельная работа), в котором обучающийся решает конкретную учебно-творческую задачу на базе пройденного и представляет результат в виде авторского «продукта» (устного или мультимедийного).

Мини-проект удобен для ДШИ по трём причинам:

1. соответствует возрастной психологии, так как задача посильна, результат обозрим;
2. сохраняет ритм учебного года и тематическое планирование;

3. позволяет «развернуть» творческое образовательное пространство школы через событийность (выставка, лекторий, мини-концерт-беседа, школьная медиатека)

Практика показала результативность пятишаговой структуры музыкально-исторического мини-проекта. Работа начинается со слушательского «входа». Учащиеся знакомятся с 1-3 короткими аудио фрагментами и получают проблемный вопрос, который требует не пересказа фактов, а выбора и аргументации. Например: «Как композитор создаёт ощущение танца, марша или песенности? Какие признаки выдают?» и так далее. Далее следует мини-исследование. Используется небольшой, но целенаправленный набор источников – учебник или справка преподавателя, 1-2 визуальные иллюстрации эпохи, краткая биография, словарь терминов, дополнительные аудио-примеры.

На следующем этапе ученики конструируют музыкально-исторический комментарий, опираясь на понятные инструменты слушания. Они составляют карту слушания по логике «что слышу, чем подтверждаю, как называю термином», выполняют сравнительный анализ произведений одной эпохи или разных стилей, подбирают музыкальные доказательства – точные моменты звучания (тайм коды), где особенно ясно проявляются стилистические признаки. Затем создаётся итоговый продукт, формат которого выбирается с учётом возраста и уровня подготовки. Это может быть короткий аудио-комментарий продолжительностью 1-3 минуты, афиша-аннотация к прослушиванию, мини-лекция с музыкальными фрагментами или творческая визуализация материала в виде таймлайна, коллажа эпохи или комикса с объяснением формы. Завершается проект презентацией результата в классе или на школьной площадке и краткой рефлексией, помогающей осознать приобретённый опыт. Учащиеся отвечают на вопросы: «Что я теперь умею слышать? Что помогло понять стиль? Какой фрагмент стал главным доказательством?».

Ниже приведены варианты мини-проектов, которые органично встраиваются в годовой курс музыкальной литературы и легко адаптируются под конкретные темы и уровень подготовки учащихся.

Для детей 6-8 лет может быть предложен проект «Музыкальная открытка настроения. Песня, танец, марш». В младшем возрасте особенно важно опираться на образность и краткую форму высказывания. Исторический компонент вводится через освоение так называемых «музыкальных типов» и знакомство с элементарными признаками звучания – темпом, динамикой, штрихами, инструментальным составом. Работа начинается со слушания 3 коротких фрагментов песенного, танцевального и маршевого характера. Затем учащиеся выбирают слова-характеристики из предложенного набора и подкрепляют их одним-двумя слуховыми доказательствами, например «громко, чётко, шагово», «кружится, пружинит», «поётся, льётся». Итогом становится мини-продукт – «открытка» с рисунком и 2-3 фразами ребёнка о том, что он услышал. Завершается работа выставкой в классе или школьном пространстве и краткими устными комментариями по желанию детей.

Для возраста 9-11 лет уместен проект «Узнай эпоху на слух. Барокко, классицизм, романтизм в трёх произведениях». Учащиеся этого возраста уже готовы к первичным стилистическим обобщениям. Важно не сводить изучение эпох к запоминанию дат, а сосредоточиться на слуховых признаках, которые ребёнок способен распознать и назвать. В качестве материала предлагаются фрагменты с характерной полифоничностью или оstinатностью для барокко, ясной периодичностью и прозрачной фактурой для классицизма, расширенной мелодикой и нюансировкой для романтизма. Центральным заданием становится составление «карты эпохи», где фиксируются три позиции – что слышу, как это назвать термином или описанием, что это говорит об эпохе. Итоговый продукт может быть оформлен как путеводитель «Три эпохи – три вида звучания» в виде плаката, листа или презентации со списком прослушанных произведений.

Презентация проектов организуется в формате короткой групповой защиты, когда каждая команда представляет свою эпоху и демонстрирует музыкальный фрагмент как доказательство стилевых особенностей. Такой формат развивает аналитическое слушание и умение аргументировать свои выводы.

Для подростков 12-15 лет предлагается проект «Аннотация к школьному концерту-лекторию. Как объяснить музыку слушателю». Старшие учащиеся способны к связному монологическому высказыванию, логике доказательства и освоению жанров культурной коммуникации – аннотации, комментария, краткой рецензии. Проект начинается с выбора произведения, желательно из репертуара учащихся школы, что позволяет соединить курс музыкальной литературы с исполнительской практикой. Работа строится по плану, включающему краткий контекст эпохи и композитора, обозначение ключевых эпизодов и особенностей формы, характеристику средств выразительности и итоговое обобщение о художественном впечатлении. В качестве результата учащиеся могут подготовить текст аннотации объёмом 120-180 слов, аудио-комментарий продолжительностью 2-3 минуты или «слушательский гид» с указанием тайм кодов значимых эпизодов. Презентация проектов проходит в формате школьного мини-лектория – в классе, на открытом уроке или концерте-беседе. В этом случае мини-проект выходит за рамки учебного задания и становится частью культурной жизни школы, а ученик выступает не только как обучающийся, но и как участник художественного диалога.

Оценивание в мини-проектах целесообразно строить так, чтобы поддерживать и знания, и творческий компонент, но не «наказывать» за разные способности (речь, дизайн, техника записи). Удобна трёхуровневая шкала (базовый / уверенный / высокий), представленная в таблице №1.

Таблица №1

Критерий	Базовый уровень	Уверенный уровень	Высокий уровень
----------	-----------------	-------------------	-----------------

Опора на звучание	Есть 1-2 наблюдения, но без доказательств	Есть примеры и объяснения «что именно слышу»	Точные музыкальные доказательства, сопоставления, уверенное обоснование
Музыкально-историческая корректность	Факты в целом верны, но обобщения поверхностны	Корректно связаны признаки и эпоха/жанр	Есть контекст, причинно-следственные связи, точная терминология
Логика высказывания	Мысли фрагментарны	Структура выдержана	Выраженная композиция, ясные тезисы и выводы
Творческий компонент и оформление	Продукт завершён, но шаблонен	Есть индивидуальное решение	Оригинальная подача без ущерба содержанию
Командная работа (при наличии)	Роли распределены частично	Роли ясны	Взаимная поддержка, единый результат

По наблюдениям в работе с детьми 6-15 лет музыкально-исторические мини-проекты демонстрируют устойчивые педагогические эффекты. Прежде всего меняется характер слушания. Вместо пересказа биографических сведений и дат в ответах и итоговых работах учащихся возрастает доля иных аргументов – они описывают фактуру, характер движения, тембр, форму. Историческая информация при этом начинает функционировать как контекст понимания произведения, а не как изолированный набор сведений.

Вторым значимым результатом становится развитие речи о музыке. Даже младшие обучающиеся постепенно осваивают привычку формулировать впечатление через опору на слуховой опыт по модели «что слышу – тем и подтверждаю». У подростков формируется более сложный навык культурного комментария – аннотации, мини-лекции, краткой рецензии, что расширяет их возможности в публичном высказывании.

Третий эффект связан с расширением образовательной среды школы. Итоговые продукты учащихся – афиши, аннотации, аудио-комментарии, карты слушания – становятся частью школьной культурной жизни и используются в концертах-беседах, выставках, открытых уроках, в материалах школьной медиатеки. Такой формат соответствует логике дополнительного образования, ориентированного на развитие творческих способностей и организацию содержательного досуга обучающихся.

Наконец, мини-проекты отличаются вариативностью и легко адаптируются к возрасту. Для младших акцент делается на образности и краткости высказывания, для среднего возраста на сравнении и выявлении признаков стиля, для старших на доказательности, точности терминологии и освоении жанров публичной культурной коммуникации.

Для воспроизводимости практики необходим ряд организационно-методических условий. Важно обеспечить доступ к качественным аудиозаписям и продуманной системе их хранения, будь то школьная медиатека или электронный архив. Существенную роль играют единые опоры слушания – шаблоны карт, вопросы, возрастные словари терминов. Кроме того, результаты мини-проектов должны быть включены в событийную жизнь школы – через лекторий, концерт-беседу, информационный стенд или Интернет-страницу образовательной организации, что придаёт учебной работе общественно значимый характер.

Подводя итоги, следует отметить, что музыкально-исторические мини-проекты на уроках музыкальной литературы и слушания музыки позволяют целенаправленно создавать и развивать творческое образовательное пространство ДШИ. Урок становится не только источником знаний, но и площадкой культурного действия. Такой формат сохраняет традиционные основы дисциплины (слушание, исторический контекст, анализ выразительных средств) и одновременно отвечает запросу на обновление технологий и форм дополнительного образования, обозначенному в Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года.

Практическая ценность подхода состоит в его технологичности, ведь структура мини-проекта, типология заданий и рубрика оценивания могут быть встроены в тематическое планирование без разрушения курса. Итоговые продукты обучающихся расширяют культурное пространство школы и укрепляют связь между музыкальным знанием, слушательским опытом и реальным художественным общением.

Список источников:

1. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? — 3-е изд., испр. — М. : Просвещение, 1989. — 191 с.
2. О дополнительном образовании детей до 2030 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года». — Текст электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: <http://publication.pravo.gov.ru> (дата обращения: 22.02.26).
3. Об образовании в Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. действующая). — Текст электронный // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. — URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 22.02.26).
4. Об утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств : приказ Министерства культуры Рос. Федерации от 02.06.2021 № 754. — Текст электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: <http://publication.pravo.gov.ru> (дата обращения: 22.02.26).
5. Полат Е. С. Метод проектов : учебное пособие. — Текст электронный // Преподаватель НСПУ : образовательный портал. — URL: <https://prepod.nspu.ru> (дата обращения: 22.02.26).
6. Рекомендации по осуществлению образовательной деятельности в детских школах искусств по видам искусств. — Текст электронный // Министерство культуры Российской Федерации : официальный сайт. — URL: <https://culture.gov.ru> (дата обращения: 22.02.26).
7. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. — М. : Смысл, 2001. — 365 с.

