Муниципальное казённое учреждение дополнительного обучения

«Детская школа искусств №12»

г. Мирный, Архангельской области

Методическая разработка

«ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ»

Составил: преподаватель Филипенко Ольга Валерьевна

Мирный 2022 год

План доклада

Вступительная часть.

1. Проблемно-диалогический характер обучения.
2. Творческое взаимодействие педагога и ученика.
3. Межпредметная взаимосвязь блока музыкальных дисциплин.
4. Cоздание устойчивой мотивации учащихся на творческую

деятельность.

1. Cоздание творческого развивающего пространства (среды), с

направленностью на опережающее развитие.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ

Творчество – это высшая форма психологической активности, самостоятельности, способность создавать нечто новое, оригинальное. Это деятельность, отличающаяся неповторимостью и уникальностью.

Расположенность к творчеству может вступать в любой сфере человеческой деятельности: научной, художественной, технической, музыкальной и т.д. Масштаб творчества может быть самым различным. Им созданы науки и искусство, все изобретения человеческой цивилизации. Творчество в музыкальном искусстве – это естественное, полноценное выражение человеческих возможностей.

Психологические исследования показали, что творчество помогает развитию наблюдательности, чуткости, побуждает к готовности волевому напряжению. При этом установлено, что никакое познание невозможно в полном отрыве от чувственного.

Истоки творческих сил человека восходят к детству – к той поре, когда творческие проявления во многом произвольны и жизненно необходимы. Эти проявления особенно заметны в младшем школьном возрасте, когда дети вносят элементы фантазии и придуманные образы в свои игры – это и есть творческое начало в ребёнке, которое может стать предпосылкой творческой деятельности взрослого человека: и рабочего, и художника, и музыканта.

  Через игровые формы легко усваивается даже сложный материал. Игра активизирует воображение, внимание и память. Огромное значение игры в развитии ребенка в значительной степени объясняется тем, что чувства, испытываемые играющим ребенком, – настоящие. Немало искренности вкладывает ребенок в созданные им образы.

В подростковом возрасте проступают другие психологические черты: независимость суждений, смелость мысли, упорство. По мнению психологов, эти свойства характера необходимы для зрелой творческой личности.

Разумеется, все психические свойства ребёнка формируются и развиваются в ходе взаимодействия его с окружающим миром и непосредственно под влиянием обучения. И, несомненно, что эти стадии развития неповторимы и каждая несёт с собой новые возможности формирования личности не без участия педагогов и наставников.

Человек, обладающий осознанным интересом к творчеству, более успешно адаптируется к изменяющимся условиям и требованиям жизни, более способен к самосовершенствованию, самовоспитанию. Творческий процесс тренирует и развивает память, мышление, активность, наблюдательность, целеустремленность, логику, интуицию. В музыкальном творчестве ведущую роль играет синтез эмоциональной отзывчивости и мышления, абстрактного и конкретного, логики и интуиции, творческого воображения, активности, способности принимать быстрое решение и мыслить аналитически.

В своей педагогической практике, возникла идея частично отказаться от стереотипных и наработанных приёмов. Но, чтобы найти новые формы работы в этом направлении, понадобилось точнее разобраться в понятии «творческое развитие юного музыканта» и выбрать для этого наиболее целесообразные методы.

Это, прежде всего:

* усиление проблемно-диалогического характера обучения;
* творческое взаимодействие педагога и ученика;
* межпредметная взаимосвязь блока музыкальных дисциплин;
* создание устойчивой мотивации учащихся на творческую деятельность;
* создание творческого развивающего пространства (среды), с направленностью на опережающее развитие.

Выбранные методыразвития творческой одаренности учащихся подтвердили свою эффективностьна практике. Сутью её является создание психологической атмосферы, благоприятным образом сказывающейся на эмоциональном состоянии, чувствах и мыслях ребенка, развитии его исполнительских качеств и творческого потенциала.

I

проблемно-диалогический характер обучения

Диалогическое обучение – это непосредственное обращение к ученику как к неповторимой индивидуальности, налаживание с ним личностного контакта, ведение диалога, специально организованным учителем с позиции Я – Ты.

Во время занятий необходим настрой на диалог, проявление внутренней заинтересованности и симпатии между участниками процесса.

Основное отличие диалогического стиля обучения от традиционной передачи знаний заключается в том, что ученик не получает «истину» в готовом виде, а открывает новое знание в сотрудничестве и при поддержке взрослого. Таким образом, ребенок учится самостоятельно искать разнее решения, делать выводы. Начинает стремиться к познанию и развивает своё творческое мышление.

Процессу творчества обучить нельзя, но можно научить творчески работать. И чем глубже, интереснее личность педагога, тем эффективнее будет он влиять на формирование исполнительских и эстрадных навыков учащегося. При этом само собой разумеется, что педагог увлечен искусством и что он ставит себе задачей увлечь и зажечь ученика. Чуткий педагог не только квалифицированный специалист, но и знаток сложной психики ребенка. Никто иной, как он закладывает фундамент тому, что в личности ребенка будет определять, какую позицию он займет по отношению к музыке, к работе с инструментом и к задачам, которые поставит перед ним творческая деятельность.

Чрезвычайно важным фактором является сила воздействия педагога на ребенка. Основное условие успеха в работе с детьми – это любовь к своему педагогическому делу, которая стимулирует инициативу в ходе всего дидактического процесса и облегчает установление правильного контакта с учащимися. Этот контакт необходим, если педагог хочет завоевать доверие ребенка, стать для него интересным учителем. Если ему это удалось, он может не опасаться, что натолкнется на какое-либо психическое сопротивление со стороны ученика даже при предъявлении повышенных или строгих требований.

Раздраженный учитель, действующий страхом, вносит в занятия беспокойство и боязнь, нервозность и суету вместо радости, обаяния, деловой и серьезной обстановки урока. Конечно, это не значит, что педагог должен проявлять только положительные эмоции и подавлять свои истинные переживания. Он вправе высказать ученику свои претензии, замечания, неодобрение, даже негодование, но! При этом важно тонко чувствовать ситуацию, хорошо знать психологические особенности ребенка. Постоянное раздражение, гнев, нотации, тем более насмешки в адрес ученика – яркое проявление бессилия учителя.

Г.Нейгауз, «Об искусстве фортепианной игры» писал: «Раньше, когда я часто возился с трудными учениками, я иногда терял терпение, кричал, кидал ноты, вообще нервничал. Я знал, как это непедагогично, и упрекал себя, но мне было трудно себя переделать… В те далекие времена – ибо теперь у меня прекрасный класс, который может засвидетельствовать, что я почти никогда не повышаю голоса, - я вскоре установил в своей педагогической психике некую «шкалу раздражения». Оказалось, больше всего меня злили и раздражали не самые неспособные ученики («на нет и суда нет»…), но ученики, которые, хотя и обладали вполне приличными данными, но ничего не хотели с ними делать, т.е. раздражали легкомыслие, равнодушие, вялость воли и темперамента. Бывали у меня ученики и среднеодаренные, лишённые того, что называется «искрой божией», но мыслящие, рассудительные, старательные и стремящиеся. На таких я в жизни никогда не повышал голоса и не раздражался, наоборот, я их искренне уважал, как уважают честные стремления…»

Трудно переоценить всю значимость диалогического обучения для развития детей, которое необходимо применять с 1 класса, с первых шагов в музыке, чтоб не растерять драгоценные дары детства и учитывать эмоциональное восприятие каждого ребёнка индивидуально.

II

творческое взаимодействие педагога и ученика

Принцип творчества - означает максимальную ориентацию на творческое начало в системе эстетического воспитания, приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности, которая может приводить к созданию некоторого продукта. Таким продуктом может стать работа над музыкальным произведением.

Поскольку под понятием творчества в музыкальной школе мы подразумеваем не создание духовных ценностей, не конечный результат, а сам процесс к перевоплощению чужих мнений и чувств в свои собственные, то вся деятельность ученика на уроке специальности почти полностью должна быть творчеством.

Творчество является стержнем урока искусства и влияет на развитие соответствующих способностей учащихся. Оно играет особую роль, поскольку музыкальные занятия дают возможность наиболее полно раскрыть основные психологические качества учащихся и воспитать эмоционально-чувственную сферу психики (тонкость, чуткость, умение через музыкальное искусство познать глубину душевных переживаний).

Педагог ставит задачи воспитания у своих учеников музыкальной культуры как части их общей духовной культуры, используя инновационные технологии; развивать способность воспринимать прекрасное в окружающей действительности, в произведениях искусства, в природе, в отношениях между людьми; расширить и систематизировать базовые знания учащихся с использованием дополнительных образовательных ресурсов; включать учащихся в самостоятельную познавательную деятельность; создавать каждому ученику ситуации успеха и находить радость в общении с ним.

Надо верить, что каждый из учеников – личность индивидуальная, неповторимая, что все дети способны и успешны. Только тогда они смогут добиться поставленной цели. А если нужного результата нет, то причину нужно искать, прежде всего, в неудачных методах обучения и взаимодействия, а не в бездарности детей. Все усилия педагога будут напрасны, если нет у ученика желания учиться – с этим не поспоришь! Талант учителя, как мастера, раскрывается тогда, когда на каждом уроке ему удается увлечь ребенка в мир музыки, заинтересовать его настолько, чтобы ему самому захотелось познать новое, самому решить поставленную перед ним проблему. Чтобы глаза у ребенка горели, чтобы он чувствовал в себе уверенность, силу и желание творить. Взрослые зачастую недооценивают наблюдательность и здравый смысл детей. Между тем дети прекрасно понимают, как относится к своему делу тот или иной взрослый. Таким образом, внутренняя мотивация педагога служит способом формирования у детей собственного мотивированного отношения к знаниям и процессу обучения в целом.

III

межпредметная взаимосвязь блока музыкальных дисциплин

Одним из важных вопросов, занимающий умы многих педагогов-музыкантов – это вопрос о взаимосвязи специальных и теоретических дисциплин, который более углублённо развивает музыкальное мышление, способность понимать музыкальный язык и мыслить звуковыми образами. Осуществить это может только комплекс музыкальных дисциплин. Каждая дисциплина специфична, она имеет свои задачи. Нужно дополнять и расширять понятия и сведения, полученные в каждой из них.

В настоящее время очень важны межпредметные связи в процессе преподавания. Повседневный контакт между теоретиками и специалистами играет очень важную роль, так как у них одинаковые задачи: раскрыть и развить музыкальные данные учащихся, дать им ряд практических навыков, научить их слышать, воспринимать и осознавать музыкальное звучание во всем его многообразии, но достигается это своими специфическими средствами. Очень важно остановить внимание на точках соприкосновения между ними. В своей повседневной педагогической практике преподаватели часто сталкиваемся с тем, что на различных занятиях (специальность, сольфеджио, хор, музыкальная литература и другие) педагогам приходится касаться одних и тех же вопросов, заострять внимание учащихся на одних и тех же моментах, работать над одними и теми же навыками. Современный этап развития науки характеризуется взаимопроникновением наук друг в друга. Повседневный контакт между теоретиками, хоровиками и специалистами играет очень важную роль, так как у них одинаковые задачи: раскрыть и развить музыкальные данные учащихся, дать им ряд практических навыков, научить их слышать, воспринимать и осознавать музыкальное звучание во всем его многообразии, но достигается это своими специфическими средствами. Очень важно остановить внимание на точках соприкосновения между ними.

Предметы «Чтение с листа» вошёл в учебные планы и программы всех дисциплин. Известно, что этот навык развивается очень медленно и требует большой и кропотливо работы. Вот тут-то педагогам – специалистам, теоретикам и хоровикам – необходимо объединить свои усилия и работать, отталкиваясь от общих методических положений. А именно, чтение с листа в специальных и теоретических классах требует предварительного анализа, оно опирается на ладовое восприятие мелодии, а для этого слух должен быть соответственно подготовлен. Нельзя допускать механического чтения от ноты к ноте, надо добиваться охвата учащимися музыкального целого, научить мыслить мелодическими музыкальными формулами.

Подбор мелодии по слуху и транспонирование, так и пение с листа, имеет большое практическое значение. В самом начале обучения специалисты и теоретики справедливо считают это одной из важных форм работы.

Из опыта известно, что если систематически заниматься подбором и транспонированием знакомых, а затем и не знакомых мелодий, можно достигнуть больших успехов в специальных и теоретических классах, причём методика здесь, как и в чтении с листа, содержит много общего. Но в теоретических классах невозможно систематически заниматься с каждым учеником индивидуально. Здесь необходима помощь специалиста, который может не только прослушать ученика и указать ему на ошибки, но и дать совет в отношении применений той или иной фактуры, подсказать аппликатуру и т.д. Именно эта работа зачастую и ложится на плечи преподавателя по специальности.

Немало важно применение групповой работы. Групповая работа позволяет каждому ученику считать себя полноправным участником учебного процесса, раскрывая в нём такие качества, как уверенность в себе, формирует мотивацию и создает высокую степень обучаемости. Дети понимают, что являются равноправными партнёрами, тянутся и помогают друг другу.

IV

создание устойчивой мотивации учащихся на творческую

деятельность

Задачи обучения должны исходить из запросов, интересов и устремлений ученика. Результаты обучения должны соответствовать потребностям ребенка и быть значимыми для него. По мере взросления у ребёнка формируется такая важная потребность, как потребность в структурировании будущего. Степень выраженности и осознанности этой способности является одним из показателей социальной личностной зрелости ученика. При этом у детей должно складываться представление о том, что учёба и её итоги — это важный шаг на жизненном пути. У них есть достаточный багаж знаний и умений, которые они уже могут самостоятельно транслировать на концертах, конкурсах, домашнем музицировании и любой другой аудитории. Таким образом, вновь, на более высоком уровне формируется внутренняя мотивация. Учёба как средство достижения дальних целей не нуждается во внешнем контроле.

Уроки следует организовывать так, чтобы ученику было интересно от самого процесса учения и радостно от общения с педагогами и сверстниками в атмосфере сотрудничества, доверия и взаимного уважения. Интерес и радость должны быть основными переживаниями ребенка в школе и на уроках.

Для грамотной организации процесса формирования мотивации учения важна ориентация учителя при на индивидуальные стандарты достижений учеников. Учитель поощряет и подкрепляет достижения ученика, сравнивая их не с результатами других учеников, а с его же собственными, построенными на его прошлых успехах и неудачах индивидуальными стандартами. Итогом подобной стратегии обучения является возрастание привлекательности успеха, уверенности в своих силах и как результат — оптимальная мотивация и успешная учёба.

Сам учитель должен являть собой образец внутренне мотивированной личности, то есть это должна быть личность с ярко выраженным доминированием любви к искусству, к педагогической деятельности и интересом к её выполнению, с высоким профессионализмом и уверенностью в своих силах и высоким самоуважением. Искусство ведения урока так же может успешно решаться через формирование у учителя актёрского мастерства, которое обладает богатейшими возможностями и способностью воздействовать не столько на разум учеников, сколько на их чувства.

Значительное влияние на формирование мотивации учения может оказать учитель, используя в своей работе определенные методы и приёмы. Наиболее значимыми можно считать его следующие установки и действия:

– учёт возрастных особенностей своих учеников;

– выбор репертуара в соответствии с возможностями ученика;

– совместный с учащимися выбор средств (репертуара) для достижения цели;

– использование коллективных и групповых форм работы (ансамбли, дуэты);

– нестандартная форма проведения уроков;

– создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества;

– создание ситуации успеха (концерты, конкурсы);

– вера учителя в возможности ученика;

– применение поощрения и порицания;

– формирование адекватной самооценки у учащихся.

В настоящее время стремительно меняются условия деятельности педагогов дополнительного образования. Непрерывно меняется учебный материал, требования вышестоящих организаций, происходят изменения в целом в стране.

Сегодня педагог должен быть гибко мыслящим, нестандартно действующим, легко приспосабливающимся в условиях динамичного развития. Сохраняя все лучшее, обогащаться новыми ценными находками. Осуществлять комплексное развивающее обучение: развивать слух и творческие задатки учащихся, внедрять элементы теории музыки на уроках специальности, интересно проводить уроки, причём зачастую не с одним учеником, а с целой группой. Именно поэтому весьма актуальной задачей становится внедрение разнообразных методов развивающего обучения, направленных на активизацию познавательной деятельности учеников.

V

создание творческого развивающего пространства (среды), с

направленностью на опережающее развитие.

Конкурсная деятельность является той самой средой, обладающей одним из факторов творческого развития учащихся школ искусств. Она определяет различные стороны учебно-воспитательного процесса, но больше всего направлена на развитие творческих способностей учащихся и их практических действий на пути к мастерству. Конкурсная деятельность является значимым результатом образовательного процесса и важной частью целостного развития каждого ребенка и даёт возможность выявить новые юные дарования. Развитие конкурсной деятельности в школе является серьёзной поддержкой для творчески одаренных детей.

Проект фестиваля-конкурса музыкально-художественного творчества учащихся и преподавателей ДШИ №12 «С чего начинается Родина» имеет 7-летнюю историю. В рамках проекта определяются пути развития заложенных в учащихся возможностей и раскрываются инновационные формы и подходы к организации учебного процесса, направленного на творческое развитие личности учащихся.

Конкурсное движение при обучении игре на инструменте было актуальным всегда для выявления ярких дарований детей, так как это путь, который ведёт к совершенствованию ученика и его учителя. В том числе практика конкурсной деятельности способствует более качественному освоению образовательных программ. Именно по результатам участия детей в конкурсах, выставках, смотрах, фестивалях судят о результатах работы школы.

Любой, самый скромный по масштабам, конкурс - не просто мероприятие, это акция, позволяющая осуществлять смотр контингента учащихся с выявлением перспективных, профориентированных учащихся, дать оценку педагогических кадров, налаживать творческое общение преподавателей путем обмена опытом.

Конкурсы нужны прежде всего самим участникам для того, что бы определить, хорошо ли они преуспевают в своём исполнительском мастерстве на данном этапе обучения, а педагогу позволяет выявить у своих учеников их сильные и слабые стороны и в каком направлении им двигаться дальше.

Дети получают возможность установить контакты с теми, кто занимается тем же видом творчества, найти единомышленников, друзей.

Даже если ученик не станет победителем и вообще не получит никакого приза, он научится выступать публично, приобретёт сценический опыт, а это может очень пригодиться в жизни.

Положительной стороной конкурсов является выявление новых талантов, которые до той поры были известны лишь собственному педагогу и небольшому кругу близких. Выявление и поощрение наиболее одарённых и способных детей, которые возможно впоследствии продолжат музыкальное образование и изберут музыку своей профессией, - безусловно, является одной из основных задач конкурсов! Но всё же основной целью городских и школьных конкурсов является привлечение широкого круга учащихся с различными музыкальными способностями.

В проекте необходимо поставить ПРОБЛЕМУ, а проблема такова: развивать надо всех, а в конкурсах участвовать по разным причинам могут далеко не все (не только способные, но и некоторые дети просто не могут на несколько дней уехать, не ходить в общеобразовательную школу - особенно отличники). Поэтому – необходимо применять личностно - ориентированный подход:

- разные номинации

- программные требования

- возможность участия в концерте

Личностно-ориентированный подход преподавателей ДШИ направлен на самореализацию творческого потенциала учащегося. Сама форма индивидуального обучения в детской школе искусств создаёт благоприятные условия для использования личностно — ориентированного подхода в практике педагога-музыканта.

Ни для кого не секрет, что в наше время с талантливыми учениками дело обстоит не так хорошо как, допустим, 15-20 лет назад. И дело не столько в природной музыкальной одарённости детей, сколько в отсутствии комплекса: одарённый и трудоспособный ребёнок - заинтересованные и строгие помощники-родители - и, наконец, грамотный и не менее одарённый педагог. К сожалению, все три звена этой цепочки, которые бы работали на 100% - большая редкость. И поэтому надо исходить из того, что имеем: основная масса учащихся - дети со средними данными. Но и работа с такими детьми может дать прекрасный результат, который зависит, прежде всего, от профессиональных качеств педагога.

Благодаря подготовке к конкурсу и участию в нём, ребята даже со средними данными при упорной подготовке, целеустремлённости и грамотной педагогической работе, могут добиться успехов, раскрыться и показать себя с самой лучшей стороны. Даже если ученик и не займёт призового места, но выступит достойно и выполнит поставленные педагогом задачи, его обязательно нужно похвалить. Это повысит самооценку ребёнка и заставит добиваться ещё лучших результатов. После окончания конкурса у таких детей часто появляется большое желание заниматься на инструменте и наблюдается значительный прогресс, а иногда именно участие в конкурсе оказывается решающим моментом для выбора в дальнейшем профессии музыканта.

Все мы знаем: современные дети в общем мало занимаются по разным причинам: большая загруженность в школе, лень, плохая организация домашних занятий и т.д. Участие же в конкурсе ставит перед детьми конкретную цель, близкую их пониманию: померяться силами с другими в дружеском состязании и постараться победить и в итоге повысить свой исполнительский уровень, а для этого необходимо найти силы, время и, конечно, побороть свою лень!

Для таких мероприятий ДШИ всегда должна быть поддержка администрации, образования и отделов культуры: финансированием, заинтересованностью, освещением в СМИ. Нужно активно помогать там, где растёт и развивается эмоциональное достояние нашей страны, стимулировать творческие проявления в музыкальной деятельности и создавать условия для развития музыкальных способностей и творческой активности, что формирует у наиболее одаренных выпускников школ искусств осознанной мотивации к дальнейшему обучению в среднем и высшем профессиональном звене.

Выводы, изложенные в данном материале, основаны на общепринятых достижениях музыкальной педагогики, а также на личном опыте автора и проверены им в практической деятельности в качестве преподавателя детской музыкальной школы.

Список литературных изданий:

1. Г.Нейгауз, «Об искусстве фортепианной игры».
2. А. Мелик-Пашаев «Педагогика родителям».
3. Д. Баренбойм «Путь к музицированию».
4. В. Полунина «Искусство и дети».