

Министерство культуры Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Хабаровский краевой колледж искусств»

**СБОРНИК ДОКЛАДОВ ПО МАТЕРИАЛАМ
I КРАЕВОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СОВРЕМЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ
ЛИЧНОСТИ И КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА»
10 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА**

Хабаровск 2018 г.

Сборник докладов I краевой научно-практической конференции «Современное музыкальное и художественное образование как фактор формирования творческой личности и компетентного специалиста»
/ сост. А. Н. Берёзкина. – Хабаровск : КГБ ПОУ «ХККИ», 2018.

В сборнике представлены материалы и доклады I краевой научно-практической конференции преподавателей в области художественного образования «Современное музыкальное и художественное образование как фактор формирования творческой личности и компетентного специалиста», проходившей в Хабаровском краевом колледже искусств 10 января 2018 г.

Доклады, прозвучавшие на пленарном заседании и на заседаниях тематических секций конференции, были представлены преподавателями и Хабаровского краевого колледжа искусств, детских школ искусств Хабаровского края.

Научно-методическое издание

СБОРНИК ДОКЛАДОВ ПО МАТЕРИАЛАМ
I КРАЕВОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СОВРЕМЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ
ЛИЧНОСТИ И КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА»

СОДЕРЖАНИЕ

Кочнева Л.М. «Портфолио студента колледжа искусств: цели, задачи, структура»	4
Вальченко О.Н. «Использование современных педагогических технологий при реализации предпрофессиональных программ в области искусства»	10
Макарова Т.Е. «Информационно-компьютерные технологии в системе обучения в художественной школе»	16
Карелина О.В. «Роль ДШИ в формировании творческой личности и компетентного специалиста»	21
Саитбаталова А.В. «Эффективные формы профориентационной работы с абитуриентами»	26
Фатьянова Е.Е. «Виды творческой деятельности в рамках музыкального образования в ДМШ и Колледже: из опыта работы по реализации дополнительных предпрофессиональных программ преподавателями Краевой детской школы искусств»	29
Брызжина Н.А. «Современное музыкальное и художественное образование как фактор формирования творческой личности и компетентного специалиста»	33
Кудин В.П. «Ассоциативно-психологическая природа музыкально-художественного звукообразования»	36
Мартюшева Н.В. «Развитие творческих способностей на уроках полифонии»	40
Исакова Т.В. «Проблема освоения современной музыки на занятиях хорового класса»	43
Ермакова Е.С. «Психологические механизмы организации деятельности творческого восприятия и мышления музыканта-исполнителя в процессе интерпретации художественного текста»	46

*Л.М. Кочнева,
заместитель директора по
НМР КГБ ПОУ «ХККИ,
к.п.н.*

ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СТРУКТУРА

Изменения в содержании образования влекут за собой изменения в системе оценивания. Одна из современных, эффективных форм оценки достижений обучающихся – портфолио.

Что такое портфолио? Портфолио (от англ. portfolio – портфель, папка для важных дел или документов) – это набор документов, образцов работ, фотографий, дипломнов, грамот, отзывов, благодарностей и др.

Цель портфолио – выполнять роль индивидуальной накопительной оценки.

Основная функция данного нововведения – возможность предъявлять свои достижения.

Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений в определенный период. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые в разнообразных видах деятельности (учебной, творческой, социальной коммуникативной и др.)

Материал портфолио собирается не один год, а в течение всего периода обучения. Портфолио является формой аутентичного оценивания образовательных результатов по продукту, созданному в ходе учебной, творческой, социальной и других видов деятельности. Таким образом, портфолио соответствует целям, задачам и идеологии практико-ориентированного обучения.

Существуют различные виды портфолио:

- **в зависимости от цели:** портфолио – собственность, портфолио-отчет;

- **по содержанию:** портфолио достижений, рефлексивный портфолио, проблемно-ориентированный портфолио, портфолио для развития навыков мышления, тематический портфолио, портфолио проектной деятельности обучающихся.

Наиболее адекватным способом индивидуальной оценки обучающихся в учреждении профессионального образования, где реализуются специальности творческой направленности, является портфолио достижений.

Благодаря этому досье можно судить о развитии творческих, учебных и коммуникативных способностей выпускников. Оно может быть использовано как основа индивидуального маршрута обучения.

Кроме накопительной функции портфолио выполняет воспитательную и модельную функцию, отражая динамику развития обучающегося, профессионального роста, результатов самореализации. Показывает уровень его интеллекта, общей культуры, помогает проводить рефлексию собственной учебной работы, подготовки и обоснование будущей работы, служит формой

обсуждения и самооценки результатов работы на зачете или итоговом установливать связи между предыдущими и новыми знаниями.

Алгоритм запуска портфолио в учебном заведении начинается с утверждения Положения о портфолио.

Основные задачи создания портфолио:

- формирование и поддержка учебной мотивации обучающегося;
- планирование воспитательно-образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся;
- расширение спектра контрольно-оценочных средств образования, введение самооценивания;
- использование портфолио как основы для построения карьеры обучающегося.

Портфолио позволяет учитывать не только уровень общих и профессиональных компетенций, но и уровень всесторонней самореализации обучающегося в образовательной среде. Портфолио достижений создается в течение всего периода обучения в колледже. Завершается его формирование вместе с завершением обучения.

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю проводится путем выполнения практического задания с предоставлением аттестационной комиссии материалов портфолио.

Портфолио в дальнейшем служит основой для составления резюме выпускника при поиске работы, продолжении обучения на следующем уровне образования и т.д. Портфолио позволяет обучающемуся профессионально подойти к оценке собственных достижений, выстроить личностно-творческую траекторию успешности, что будет являться важной составляющей рейтинга будущего специалиста на рынке труда.

Наиболее приемлемым является смешанный тип портфолио, состоящий из следующих разделов:

1. Портрет, или личная карточка:

- Ф.И.О.;
- фото (*по желанию*);
- направление /специальность;
- сведения о родителях (опекунах) (*по желанию*);
- адрес проживания;
- телефон.

2. Перечень достижений:

«Работы» - учебные и творческие проекты, исследовательские работы, рефераты, модели, макеты, картины, эскизы, отчеты по учебной и производственной практикам, доклады на конференциях, учебных семинарах и т.д., презентационный материал (на электронных носителях), видеоматериалы (концерты, выступления, выставки, материалы мастер-класса, отдельных этапов (элементов) своей профессиональной деятельности), аудиозаписи и фотографии, демонстрирующие участие в мероприятиях, план карьерного роста и др.

«Отзывы» – отзывы руководителей практик (учебной и производственной), благодарственные письма, приказы о поощрениях, лист дисциплинарного контроля, производственные характеристики, отзывы преподавателей, классных руководителей, наставников с мест практики, рекомендательные письма и др.

«Документы» – грамоты, дипломы краевого, регионального, всероссийского и международного уровня, сертификаты, дневники практик, аттестационные листы по учебной и производственной практикам, выписки из приказов об участии в краевых, региональных, всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, выставках и др. мероприятиях, документы, подтверждающие сдачу норм ГТО, сертификат военной подготовки (другое подтверждение) и т.п.

Индивидуальные достижения обучающихся в период обучения условно разделены на следующие виды деятельности:

- достижения в освоении основной образовательной программы;
- достижения в системе дополнительного образования;
- достижения в исследовательской и творческой деятельности;
- достижения в общественной деятельности (социальная и коммуникативная активность).

Портфолио оформляется самим обучающимся на бумажном носителе или в электронном виде. Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться (кроме грамот, дипломов, благодарностей). Это позволяет обучающимся постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность.

По необходимости работа обучающихся с портфолио сопровождается помощью педагогов, в ходе совместной работы которых устанавливаются отношения партнерства, сотрудничества.

Обучающийся:

- самостоятельно формирует портфолио, выбирает те или иные материалы;
- самостоятельно вступает в контакт с педагогами-консультантами;
- самостоятельно выдвигает свою кандидатуру на конкурс портфолио.

Педагог:

- является консультантом, наставником, помощником;
- координирует деятельность обучающегося в формировании портфолио: организует выставки, презентации портфолио, информирует обучающихся о разного рода и уровня конкурсах и форумах;
- способствует вовлечению обучающихся в различные виды деятельности;
- отслеживает индивидуальное развитие обучающихся;
- является ответственным за внедрение в образовательный процесс в рамках своих полномочий современного метода оценивания достижений обучающихся в форме портфолио.

В колледже портфолио оценивается:

- председателем и членами комиссии в ходе сдачи экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю;
- председателем и членами комиссии при защите ВКР;
- администрацией колледжа и общественным органом в зависимости от цели представления,
- жюри в рамках конкурса «Лучший портфолио обучающегося».

Презентация портфолио - форма аттестационного испытания, в ходе которого студент представляет экспертной комиссии свидетельства своего профессионального роста. В ходе презентации он должен обосновать, как представленные материалы свидетельствуют о его профессиональной компетенции. Защита портфолио проводится в несколько этапов:

- 1) Ответы на вопросы по существу представленных документов;
 - 2) Обсуждение результатов защиты членами экспертной группы;
 - 3) Доведение до студента выводов и рекомендаций экспертной группы.
- После защиты портфолио достижений студента остается в колледже.

Для оценки портфолио разрабатываются критерии.

Оценка за портфолио. Максимальный балл – 5

Баллы	Критерии
5	В портфолио представлены полноценные документы по каждому разделу портфолио, соответствующие ОК и ПК. Все элементы портфолио структурированы в соответствии с содержанием и оформлены в соответствии с требованиями локального акта колледжа. В оформлении материалов портфолио проявляется оригинальность и творческий подход.
3-4	Наличие только одного из перечисленных недочетов: - отсутствие некоторых документов, заявленных в содержании портфолио; - некоторые элементы портфолио оформлены не в соответствии с требованиями локального акта колледжа; - нарушена структурированность; - отсутствует презентационный материал; - небрежность выполнения.
1-2	Наличие не более трех из перечисленных недочетов: - отсутствие некоторых документов, заявленных в содержании портфолио; - некоторые элементы портфолио оформлены не в соответствии с требованиями локального акта колледжа; - нарушена структурированность; - отсутствует презентационный материал; - небрежность выполнения.
0	Портфолио содержит недостаточно документов по каждой группе и отсутствуют обязательные документы. Элементы портфолио оформлены с нарушением требований к оформлению, отсутствует структурированность. Портфолио выполнено небрежно, отсутствует презентационный материал.

Обязательные документы портфолио: квалификационные сертификаты от работодателей, аттестационные листы по учебной и производственной практикам, дневники практик, производственные характеристики, сертификат военной подготовки (другое подтверждение).

Основной целью создания портфолио студента является представление и анализ значимых результатов освоения общих и профессиональных компетенций, готовности обучающегося к выполнению профессиональной деятельности, его способности практически применять приобретенный опыт, умения, знания. Формирование портфолио является обязательным для студентов колледжа, обучающихся по Федеральному государственному образовательному стандарту третьего поколения.

Обязанности преподавателей профессиональных модулей:

- преподаватель проводит экспертизу представленных работ по междисциплинарному курсу, профессиональному модулю;
- совместно со студентом отслеживает и оценивает динамику его индивидуального развития и профессионального роста, поддерживает его образовательную, профессиональную, творческую активность и самостоятельность.

Обязанности председателя предметно-цикловой комиссии:

- осуществляет общий контроль за формированием портфолио студентов учебных групп отделения.

Обязанности куратора:

- направляет работу студента по ведению блока социальных достижений портфолио, консультирует, помогает, дает советы.

Обязанности администрации:

- заместители директора по учебной, научно-методической работе, начальник отдела воспитательной работы осуществляют общий контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио.

Структура портфолио:

- титульный лист, содержащий сведения о наименовании колледжа, специальности, вида;
- содержание портфолио, в котором представлен перечень основных разделов с указанием страниц начала разделов;
- общие сведения (цветная фотография студента, дата рождения, сведения о предыдущей образовательной организации (школа и т.д.), сведения о дополнительном образовании, год поступления в колледж, год выпуска);
- проверяемые результаты обучения (перечисление общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК) согласно ФГОС по специальности). Этот блок заполняет Информационно-методический центр колледжа;
- учебно-профессиональная деятельность - в портфолио включаются свидетельства освоения ОК и ПК, напрямую связанные с учебной деятельностью: экзаменационные ведомости за все годы обучения, индивидуально-репертуарные планы по специальности, тесты, рефераты, курсовые работы, наградные документы, подтверждающие участие в олимпиадах, конкурсах,

викторинах по учебным дисциплинам, приказы о назначении стипендии (академической, повышенной, именной стипендии);

- профессионально-творческие достижения - в этом разделе помещаются копии различных документов: дипломы, награды, призы, свидетельства о наличии устойчивого интереса к избранной профессии, активном участии в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, в исследовательской работе: приказы о включении студента в состав учебных ансамблей, коллективов; программы выступлений, афиши; приказы о благодарности за участие в концертах, спектаклях, театрализованных представлениях; дипломы за участие на различных конкурсах; благодарственные письма различных организаций, как на студента, так и на коллектив, где он является участником; статьи на конференциях разного уровня;

- производственная практика - отчетная документация по всем видам практики, характеристики с баз практики, отзывы, благодарности; – Социальные достижения - этот раздел содержит свидетельства социальной активности студента, участия его в студенческом самоуправлении, в жизни общежития (если проживает). В этом же разделе помещаются материалы, связанные с активной общественной, спортивной, воспитательной деятельностью: выполнение обязанностей старосты, профорга и др. как в рамках учебной группы, так и в рамках колледжа, общежития; спортивные достижения (дипломы, грамоты, благодарности); волонтерство; донорство; иная благотворительная и патриотическая работа; статьи в СМИ, размещение информации на Интернет-портале колледжа; справки с места работы; дополнительное образование (курсы вожатых, получение водительских прав и проч.);

- хобби.

В портфолио могут быть помещены презентации, фотоматериалы (не более 10-12 фотографий), видеоматериалы, аудиозаписи, иллюстрирующие деятельность студента.

Портфолио формируется в одной папке-накопителе с файлами. Названия основных разделов оформляются на листах-разделителях. Для удобства проверки и оценки портфолио в начале каждого раздела вкладывается таблица со сведениями, входящими в данный раздел. Все материалы должны быть аккуратно оформлены.

Каждый документ должен быть датирован, подписан.

Портфолио должно иметь содержание (оглавление).

Текстовый материал (рефераты, доклады, пояснительная информация и прочее) должен быть выполнен с использованием средств компьютерной техники, путем набора материала в текстовом редакторе Microsoft Word.

Информация распечатывается на листах белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Текст работы излагается на одной стороне листа шрифтом Times New Roman 14 размера с междустрочным интервалом 1,5 (сноски печатаются шрифтом 12 размера с междустрочным интервалом 1,0).

Каждая страница работы оформляется со следующими полями: левое – 30 мм; правое – 10 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм;

Титульный лист оформляется на типовом бланке, разработанном ОУ и содержащем все предусмотренные реквизиты;

Презентационный материал должен быть выполнен в программе Microsoft Power Point и содержать краткую пояснительную записку в текстовом формате;

Сертификаты, грамоты, дипломы, аттестационные листы по учебной и производственной практикам, отзывы руководителей практик, письма должны быть оформлены на фирменных бланках, заверены подписью должностного лица и печатью организации;

Структура материалов портфолио должна соответствовать перечню документов в соответствии с содержанием (оглавлением).

Литература

1. Рекомендации по построению различных моделей и использованию «портфолио» учащихся основной и полной средней школы Письмо ГУ ВШЭ от 28.12.04 № 31-17/12-2929

2. Новикова Т.Г., Прутченков А.С., Пинская М.А. Региональный опыт использования технологии портфолио в практике Российской школы // Методист, 2005. № 4. С. 31–36.

3. Портфолио ученика. Оценка достижений школьника. Электронное пособие. Серия: Административное управление образовательным учреждением Компьютерная программа CD-ROM, 2007 г.: Изд-во «Учитель»; Разработчик: Издательство «Учитель».

***Вальченко О.Н., директор
МБУ ДО ДМШ № 4 г. Хабаровска***

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА

В связи с необходимостью реализации предпрофессиональных общеобразовательных программ в ДШИ и ДМШ традиционные вопросы: Как обеспечить гарантированность достижения целей? Как достичь запланированных результатов обучения? Как повысить эффективность образовательного процесса? – стали ещё более актуальными. Использование современных педагогических технологий, которые помогут соединить содержательную и процессуальную сторону обучения – это один из эффективных способов достижения целей при реализации предпрофессиональных общеобразовательных программ.

Педагогическая технология (от др.-греч. τέχνη – искусство, мастерство, умение; λόγος – слово, учение) – специальный набор форм, методов, способов, приёмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе на основе декларируемых психолого-педагогических установок, приводящий всегда к достижению прогнозируемого образовательного результата с допустимой нормой отклонения.

Понятие «педагогическая технология» наиболее часто трактуется следующим образом:

1. Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей (М.В. Кларин).

2. Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя (В.М. Монахов).

3. Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачев).

4. Педагогическая технология – это содержательная техника реализации учебного процесса (В.П. Беспалько).

5. Педагогическая технология – это описание процесса достижения планируемых результатов обучения (И.П. Волков).

6. Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учётом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО).

М.Ю. Олешков приходит к выводу, что отличительными чертами педагогической технологии являются:

- универсальность, то есть независимость от информационного наполнения или содержания учебного «предмета»;
- воспроизводимость, то есть независимость от квалификации и личности учителя, от личностей детей, от материального статуса школы;
- тиражируемость, то есть воспроизводимость результатов;
- управляемость образовательного процесса на основе алгоритмизированной системы педагогических процедур;
- системность в выборе компонентов.

Отсутствие хотя бы одного из этих признаков исключает методику из разряда технологий

Педагогические технологии сегодня в соответствии с ФГТ должны обеспечить целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение музыкально-исполнительских и теоретических знаний с учётом возрастных и индивидуальных способностей и возможностей учащихся. И,

кстати, в ФГТ в разделе «Требования к условиям реализации ДПОП» прописано условие: *«использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития музыкального искусства и образования»*. Преподаватели нашей школы в своей работе ориентируются на технологии, для которых знание и умение – не самоцель, а средство. Это технологии личностно-ориентированного обучения, которые помогают обеспечить процесс саморазвития и самореализации, способствуют развитию творческой активности у учащихся, то есть обеспечивают всестороннее развитие личности каждого ребёнка.

Признаки традиционных технологий обучения:

- трансляция готового учебного содержания;
- изложение нового материала – монолог учителя;
- диалог между учащимися нормативно исключен;
- основные функции учителя – информирующая, контролирующая и оценивающая;
- единообразие в содержании и формах ученической деятельности;
- ориентация на формирование личности с заданными свойствами.
- надзор вместо управления.

В педагогике и педагогической психологии до настоящего момента были предприняты различные попытки определить сущность личностно-ориентированного обучения (Т. И. Кульпина, Е. В. Бондаревская, В. П. Сериков, И. С. Якиманская)

По мнению И. С. Якиманской, признание ученика главной действующей фигурой всего образовательного процесса – и есть личностно-ориентированная педагогика. Для выстраивания модели личностно-ориентированного обучения она считает необходимым различать следующие понятия:

Разноуровневый подход – ориентация на разный уровень сложности программного материала, доступного ученику. Поэтому, создавая программы учебных предметов, наши преподаватели, например, предлагают несколько вариантов программ (вопросов, заданий) для итоговой аттестации.

Дифференцированный подход – выделение групп детей на основе внешней (точнее, смешанной) дифференциации: по знаниям, способностям. Этот подход, конечно, используют преподаватели групповых занятий при формировании разного уровня групп с целью подбора соответствующего материала в процессе обучения.

Индивидуальный подход – используется преподавателями по специальности при составлении индивидуального плана учащегося, а также преподавателями групповых занятий при подборе заданий на уроках и домашних заданий, материалов для аттестации и при оценке знаний и умений.

Субъектно-личностный подход – отношение к каждому ребёнку как к уникальности, несхожести, неповторимости. В реализации этого подхода, во-первых, работа должна быть системной, охватывающей все ступени обучения. Во-вторых, нужна особая образовательная среда для проявления инди-

видуальной избирательности каждого ученика, её устойчивости, без чего невозможно говорить о познавательном стиле.

Каждому учащемуся школы мы стараемся обеспечить возможность реализации своих возможностей и способностей – от участия в общешкольных мероприятиях, конкурсах, концертах до участия во всероссийских и международных конкурсах различного уровня. Причём преподаватели сами занимаются организацией поездок на конкурсы.

При отсутствии бюджетного финансирования педагоги выезжают на конкурсы за собственный счёт, берут на себя ответственность за жизнь и здоровье детей и привлекают в помощь родителей. Таким образом, учащиеся нашей ДМШ побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Геленджике, Тихвине, в Чехии, Испании, Италии, Черногории, Японии, Ю. Корее, Китае. Во время проведения конкурсов наши ребята обязательно посещают исторические памятники, музеи и другие достопримечательности не только тех городов и стран, где проходят конкурсы, но и рядом расположенных городов. У многих ребят после таких поездок повышается уровень мотивации к обучению и интерес к будущей профессии.

Преподаватели школы проводят свои уроки в русле технологий личностно-ориентированного обучения. 4 года у нас работала творческая группа преподавателей, которая занималась изучением данных технологий, её участники составляли конспекты уроков, показывали открытые уроки с последующим анализом с целью овладения новыми технологиями.

Использование технологий личностно-ориентированного обучения в первую очередь изменяет тип взаимодействия «учитель-ученик». От роли учитель-лектор – к роли сотрудничества, где ученик получает «живое знание», которое приходит к нему в результате активизации мышления и изменения позиции ученика – от прилежного исполнения к активному творчеству.

Поэтому основные задачи, которыми мы руководствуемся при проведении уроков, являются:

- предоставление учащимся свободы выбора при выполнении задач; стимулирование к самостоятельному выбору и использованию наиболее значимых для него способов проработки учебного материала с учетом разнообразия его типов, видов и форм;

- накопление ЗУНов не в качестве самоцели (конечного результата), а важного средства реализации детского творчества;

- обеспечение на уроке личностно значимого эмоционального контакта учителя и ученика на основе сотрудничества, мотивации достижения успеха через анализ не только результата, но и процесса его достижения.

Существуют технологии, в которых достижение творческого уровня является приоритетной целью. Наиболее плодотворно в системе дополнительного образования применяется Технология коллективной творческой деятельности.

В основе технологии лежат организационные принципы:

- социально-полезная направленность деятельности детей и взрослых;

- сотрудничество детей и взрослых;
- романтизм и творчество.

Так, преподаватель фортепиано Орлова Е.А. подготовила совместно с родителями и учащимися очень интересное внеклассное мероприятие «МАМА, ПАПА, Я – ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ», где она использовала как технологию КТД, так и технологию наставничества, так как в данном мероприятии звучали ансамбли, в составе которых старшеклассник играл вместе с учащимся младшего класса.

Ещё один пример применения технологий КТД и Наставничества – это неделя самоуправления, которая ежегодно проходит в школе в начале марта. Старшеклассники готовят уроки и затем их проводят с учащимися младших классов. Данное мероприятие не только интересно для ребят, но и занимает важное место в профориентационной работе.

ИКТ-технологии, или компьютерные технологии – без них сегодня трудно представить современный урок. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения – это процессы подготовки и передачи информации учащемуся, средством осуществления которых является компьютер. Объем социального заказа на обучение детей современным компьютерным технологиям резко увеличивается, и формирование новой культуры работы с информацией, в конечном итоге, становится одной из наиболее важных задач в обучении детей.

Новые информационные технологии открывают совершенно новые варианты обучения, связанные с уникальными возможностями современных компьютеров и телекоммуникаций. Преподаватели теоретических дисциплин школы сегодня проводят большую работу по подготовке компьютерных презентаций с видео и звуковыми файлами для уроков по «слушанию музыки» и «музыкальной литературы» для ДПОП.

Это электронная обучающая презентация, представляющая способ наглядного представления информации с использованием аудиовизуальных средств.

Компьютерные презентации – это эффективный метод представления и изучения любого материала на уроках музыкальной литературы. Это оправдано тем, что его применение позволяет совмещать работу с визуальной, текстовой и аудиальной информацией. Представление учебного материала в такой форме включает механизмы не только звуковой, но и зрительной и ассоциативной памяти. Презентация музыки на уроках в таком формате – это эмоциональный тонус, увлечение, погруженность в материал, что позволяет значительно повысить уровень участия самих учащихся в процесс обучения.

Подготовка презентаций – серьезный творческий процесс, каждый элемент которого должен быть продуман и осмыслен с точки зрения восприятия ученика. Программа Power Point дает возможность использовать на уроке рисунки, портреты композиторов, видеофрагменты, нотные тексты. При объяснении нового материала она даёт возможность использовать анимацию, которая помогает учителю поэтапно излагать учебный материал. Выделение

объектов, передвижение их по слайду акцентирует внимание учащихся на главном в изучаемом материале, помогает составлению плана изучения темы.

При составлении презентаций мы учитывали очень важную для нас вещь – они должны быть построены в русле технологии личностно-ориентированного обучения. Весь материал презентаций мы строим не как лекцию, а как урок, где учащийся сам вовлечён в поиск различных определений, понятий, и находится в состоянии активного исследователя, где он в результате получает «живое знание». Свой опыт по созданию обучающих презентаций мы представляли на краевых курсах преподавателей теоретических дисциплин и на городской секции преподавателей-теоретиков.

Ежегодно в школе, в конце учебного года, преподаватели делятся своим опытом, своими находками на педсовете «Панорама педагогических идей». Эти педсоветы у нас проходят с использованием мультимедийного оборудования, и все выступающие наглядно представляют свой материал.

Наши преподаватели в своей работе используют игровые технологии, которые также основаны на личностно-ориентированном подходе. Выпускница ХККИ Антонова А.В. провела «Олимпийские игры» по сольфеджио и затем выступила на педсовете по теме «Использование игровых технологий на уроке сольфеджио», а выпускница нашей школы и ХККИ, молодой преподаватель Петряева Н.Н. подготовила и провела контрольный урок с учащимися «В мире музыкальных инструментов» в форме игры. Свой опыт она представила для преподавателей школы и городской теоретической секции.

Игровые технологии обладают средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение общественного опыта.

Основные принципы игровых технологий:

- природо- и культуросообразность;
- умение моделировать, драматизировать;
- свобода деятельности;
- эмоциональная приподнятость;
- равноправие.

Содержание образования представляет собой среду, в которой происходит становление и развитие личности ребенка. Ей должны быть свойственны гуманистическая направленность, обращенность к человеку, гуманистические нормы и идеалы.

Технологии личностно-ориентированного обучения пытаются найти методы и средства обучения и воспитания, соответствующие индивидуальным особенностям каждого ребенка: берут на вооружение методы психодиагностики, изменяют отношения и организацию деятельности детей, применяют разнообразные и мощные средства обучения (в том числе компьютер), перестраивают содержание образования.

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традицион-

ной технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества и самоактуализации личности.

В школе мы стараемся создать именно такую атмосферу. У нас есть одна из форм нашей обратной связи с родителями – гостевая на нашем сайте, где любой родитель может оставить отзыв о нашей работе.

*Макарова Т. Е.,
заместитель директора по УВР
МАУК ДО «Художественная школа»,
г. Комсомольск-на-Амуре*

ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

Обучение, воспитание и развитие нового поколения осуществляется в условиях информационно насыщенной среды. Информационные технологии диктуют новые требования к профессионально-педагогическим качествам учителя, к методическим и организационным аспектам использования в обучении информационно-коммуникационных технологий. Сегодня у любого преподавателя имеются в распоряжении многочисленные возможности применения в процессе обучения средств ИКТ – это информация из сети Интернет, электронные учебники, словари и справочники, презентации, программы, различные виды коммуникации – чаты, форумы, блоги, электронная почта, телеконференции, вебинары и многое другое. Благодаря этому актуализируется содержание обучения, происходит быстрый обмен информацией между участниками образовательного процесса. При этом учитель не только образует, развивает и воспитывает ребенка, но с внедрением новых технологий получает мощный стимул для самообразования, профессионального роста и творческого развития. Помимо этого, использование ИКТ в обучении помогает педагогу решить такие дидактические задачи, как:

- формирование устойчивой мотивации;
- активизация мыслительных способностей учащихся;
- привлечение к работе пассивных учеников;
- повышение интенсивности учебного процесса;
- обеспечение живого общения с представителями других стран и культур;
- обеспечение учебного процесса современными материалами;
- приучение учащихся к самостоятельной работе с различными источниками информации;

- реализация личностно-ориентированного и дифференцированного подхода к обучению;
- активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся к исследовательской деятельности;
- обеспечение гибкости процесса обучения. В педагогической практике существует следующая классификация средств ИКТ по области методического назначения.

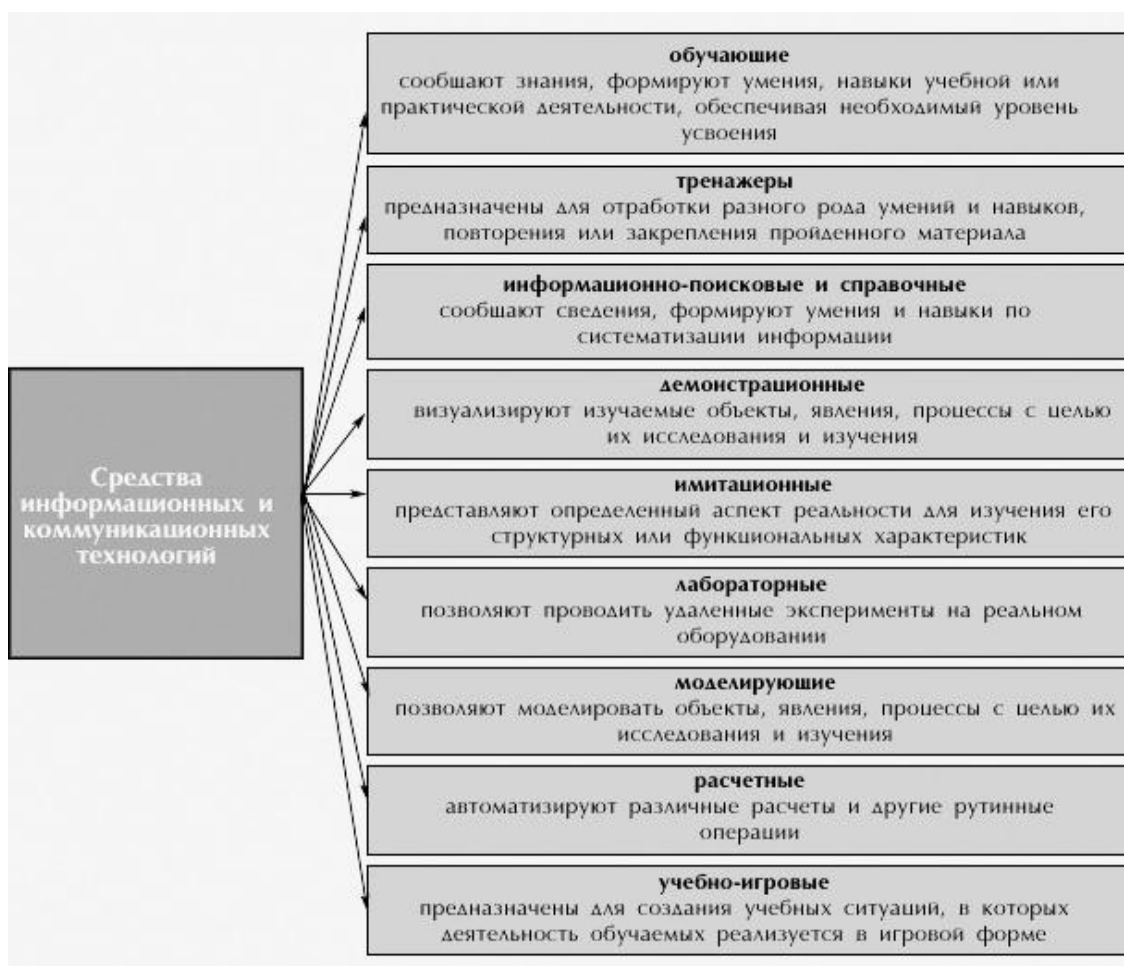

Рис. 1. Классификация средств ИКТ по области методического назначения

В современных условиях педагогу недостаточно быть только пользователем, необходимо говорить о повышении компетентности в области ИКТ, являющейся его профессиональной характеристикой, составляющей педагогического мастерства.

В педагогической практике предлагается двухуровневая модель информационно-коммуникационной компетентности учителя:

- 1) уровень функциональной грамотности (подготовленность к деятельности):

- владение компьютерными программами обработки текстовой, числовой, графической, звуковой, видеоинформации;
- умение работать в сети Интернет, пользоваться её сервисами;
- умение использовать такое оборудование, как сканер, принтер и т. д.

2) деятельностный уровень (реализованная деятельность) – эффективное и систематическое использование функциональной грамотности в сфере ИКТ в образовательной деятельности для достижения высоких результатов. Деятельностный уровень можно разделить на подуровни:

- внедренческий – включение в образовательную деятельность специализированных медиаресурсов, разработанных в соответствии с требованиями к содержанию и методике того или иного учебного предмета;

- творческий – разработка собственных электронных средств учебного назначения. Именно деятельностный уровень (реализованная деятельность) может привести к качественным изменениям результатов системы образования.

Как вывести учителя с уровня функциональной грамотности на деятельностный уровень? Повышение информационно-коммуникационной компетентности педагогов необходимо реализовывать в рамках отдельно взятого учебного заведения.

Существуют различные проекты, курсы повышения квалификации, благодаря которым педагоги могут научиться использовать информационные технологии в своей профессиональной деятельности. Важную роль играет методическое сопровождение использования ИКТ, обобщение и распространение педагогического опыта в области использования ИКТ (проведение семинаров, мастер-классов, вебинаров и т. д.).

Необходимым условием эффективного и систематического использования функциональной грамотности в сфере ИКТ в образовательной деятельности для достижения высоких результатов является внутренняя мотивация, потребность и готовность учителя к проведению уроков с использованием ИКТ, осознанное перенесение полученных теоретических знаний и практических навыков в практическую педагогическую деятельность, использование готовых мультимедийных программ в учебном процессе, образовательных ресурсов сети Интернет, общение в сетевых сообществах, пользование социальными сервисами, создание и использование в учебном процессе собственных простейших и имеющихся программных продуктов, образовательных сайтов.

С целью повышения грамотности в сфере ИКТ в 2015 году для преподавателей ДХШ были организованы и проведены 2-месячные курсы «Графический дизайн», работа в программах Corel DRAW и Adobe Photoshop. В дальнейшем полученные навыки позволили оформлять афиши к различным выставкам на более высоком уровне с использованием компьютерной графики. А так же школа выпускает различную печатную продукцию: наборы открыток, каталоги, календари, буклеты. Эти информативные издания позволяют рекламировать и популяризировать детское творчество, интересную и многогранную работу нашего учебного заведения.

Для повышения уровня грамотности в сфере ИКТ в июне 2015 года преподаватель нашей школы, Подласов С.Н., прошёл курсы повышения квалификации по теме: «Графический дизайн: компьютерные технологии, инфографика» в г. Санкт-Петербурге при ЦНТИ «Прогресс» комитета по образованию. Его компетентность в сфере ИКТ была подтверждена удостоверением УОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс», регистрационный № 4351 от 12.06.2015.

Сейчас курсы графического дизайна проводятся для учащихся 3, 4, 5 классов художественной школы. Учащиеся получают основные навыки работы в программах: Corel DRAW, Adobe Photoshop, SketchUp. Полученные знания и навыки работы в этих программах позволяют им участвовать в творческих конкурсах различного уровня, где есть номинация «Графический дизайн». А также ориентируют учащихся на дальнейший выбор профессии, так как современные технологии применяются не только в технических специальностях, но и в творческих профессиях.

Для преподавателей в программе методического объединения в 2016 году Подласовой А.В. было подготовлено методическое сообщение «Использование программы Microsoft PowerPoint в процессе обучения в Художественной школе и проведении внеклассных мероприятий». Такая форма работы помогает включить в процесс обучения с использованием ИКТ более возрастных преподавателей, которые в силу своих компетенций не изучали ИКТ в процессе профессиональной подготовки или чисто психологически не готовы самостоятельно освоить те или иные программы.

В плане вовлеченности педагога в процесс повышения своей компетентности в сфере ИКТ каждый рабочий кабинет к 2018 году оборудован компьютерами или ноутбуками, жк-экраном, подведена локальная сеть Интернет. Это позволяет сопровождать процесс обучения изобразительному искусству различными мультимедийными проектами, презентациями, видеороликами и т.п.

В нашей художественной школе есть очень интересный и продуктивный опыт работы с интернет-ресурсами.

История изобразительного искусства – единственный теоретический предмет в программе художественной школы, и зачастую, дети 3, 4, 5 классов, имеющие большую занятость, не могут состыковать расписание основной школы, факультативы, репетиторов по различным предметам, другую занятость с занятиями в ДХШ.

Поэтому преподавателем истории изобразительного искусства Подласовой А.В. был создан специальный сайт в помощь в изучении теоретического предмета на интернет-платформе.

Первая страница посвящена расписанию занятий по предмету на параллели, чтобы учащиеся, не успевающие на занятия со своим классом, могли прийти с любым из классов параллели.

Следующая вкладка – для тех, кто не смог по какой-то причине посетить занятие. Это тематический план полугодия. Рядом с каждой темой находится две активных кнопки – «урок» и «тест», кнопка УРОК открывает учебный материал данного занятия.

Для того чтобы получить «зачет» за пропущенное занятие, нужно пройти тестирование по данной теме, выйти на страницу тестирования можно тремя путями:

- открыв меню на вкладке «презентации» слева страницы щелчком по надписи «пройти тестирование по материалу» над кадром презентации;
- щелчком по кнопке «тест» напротив темы на странице тематического плана полугодия;
- щелчком по кнопке «тестирование» на левой панели.

К каждой теме прилагается несколько тестов из 5 вопросов каждый.

Из предлагающихся вариантов ответа нужно выбрать один или несколько правильных. Это могут быть вопросы по биографии художника или выбор картин определенного автора из предложенных вариантов, либо предложение вписать название произведения. После окончания тестирования результаты поступают на электронную почту преподавателя.

Учащийся может также ознакомиться с результатами своих тестов, нажав на кнопку «Мои результаты» вверху страницы.

Такая система работы оказалась очень полезна для всех учащихся, у детей появилась возможность самостоятельно заходить на страницу по изучаемому предмету, смотреть презентации по различным темам, готовиться к зачётным урокам.

В предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись», вариативная часть, в 1 классе есть предмет «Цветоведение». Для развития цветового зрения учеников на этом уроке мы пользуемся приложением Play Market Blendoku. Приложение установлено на компьютере преподавателя и позволяет ученикам, которые справились с заданием раньше других, немного потренироваться.

Многие родители жалуются на то, что ребёнок постоянно «сидит» в социальных сетях, что сильно отвлекает его от процесса обучения и реальной действительности. Тогда я задала себе вопрос: «Как социальные сети могут помочь ребёнку и развить интерес к изобразительному творчеству?»

В прошлом учебном году вновь пришли новые ученики в 1 класс, дети уже другого мышления, с другими интересами. И для того, чтобы заинтересовать их творческой профессией художника, я познакомила детей с творчеством художника-иллюстратора, дизайнера Натали Ратковски. И тогда родился проект «Художка Рисует Каждый день». Это страничка в социальных сетях VK.

Цель, которую я поставила перед детьми – «Ежедневное рисование!» Дети завели скетч-буки, и каждый день для них выкладывалось очередное задание, как правило, тема иллюстрировалась работами художников, поэтапным выполнением той или иной работы.

Участники проекта выкладывали фото своих работ на странице. До конца проекта дошло примерно 50 % детей из группы, остальные выполнили задания частично.

Подвели итоги, провели награждение в галерее современного искусства «Метаморфоза».

Но на этом этапе останавливаться не стали. Страничка продолжает работать, на ней размещаются различные видеоуроки. Часто даю домашние задания, ссылаясь на то или иное видео.

Несколько лет назад у меня появился блог «Страна РИСОВАНДИЯ»

Эта страница была создана в помощь активным родителям, желающим самостоятельно заниматься творчеством со своими детьми.

Мне интересен мир детства. Ежедневно общаясь с детьми, я могу открывать маленькие дверцы в эту загадочную страну. Через творчество, сказку, игру, через совместные большие и маленькие дела мы учимся общаться друг с другом, делая уникальные открытия.

Воспитание ребёнка – это целая жизнь, которую нельзя прожить заранее и увидеть конечный результат. Но решить сложные вопросы в процессе воспитания можно. Вопросы и ответы, рассуждения и убеждения, поддержка, наш опыт, интересные факты в области воспитания детей – это актуальные вопросы, которые можно найти в различных статьях на страницах этого блога. Информационно-компьютерные технологии развиваются стремительно и, чтобы быть вовлечённым в процесс общения с современным миром, необходимо постоянно повышать свои компетенции в сфере ИКТ.

*Карелина О. В.,
директор МБУ ДО
«ДМШ с. п. «Село Хурба»*

РОЛЬ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ И КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТЫ

Перемены, происходящие в общественной жизни страны, в значительной степени затронули систему образования и культуры.

Уровень образованности населения и его культуры непосредственно влияют на дальнейшее развитие общества, качество жизни людей.

С этой целью в стране была создана целая система учреждений дополнительного образования детей и молодежи. Среди них особую роль занимают детские школы искусств, являясь начальным звеном цепочки неразрывного трехуровневого профессионального художественного образования в России.

В условиях модернизации российского образования, наравне с выполнением функции широкого художественно-эстетического воспитания, одной из главных задач детской школы искусств является обеспечение возможности раннего выявления таланта и создания условий для его профессионального становления как творческого и компетентного специалиста.

В рамках данного доклада приведены примеры из опыта работы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа сельского поселения «Село Хурба».

На основании концепции развития ДШИ, в рамках проекта Программы развития системы дополнительного образования детей в РФ, приоритетными направлениями учреждения являются следующие аспекты: обеспечение высокого уровня качества образования посредством тщательного планирования методической работы, разработка и реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ с целью привлечения наибольшего количества детей к творческой деятельности.

Реализация предпрофессиональных программ в музыкальной школе осуществляется с 2013 года. С каждым годом количество учащихся по данным программам увеличивается. При этом наиболее востребованными как среди родителей, так и детей являются программы «Музыкальный фольклор» (24,5 %) и «Хоровое пение» (15,5 %) от общего количества обучающихся.

Основной проблемой при реализации предпрофессиональных программ является недостаточное финансирование, что негативно отражается на материально-техническом обеспечении образовательного процесса:

- недостаточная укомплектованность библиотечных фондов учебно-методической и нотной литературой.
- непригодность здания, отсутствие концертного зала, оборудованной библиотеки и фонотеки.

Не менее важный фактор, от которого зависит качество образования, – потребность в молодых квалифицированных кадрах.

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, необходимо отметить положительный опыт в их решении.

На сегодняшний день существующая правовая база позволяет каждому учреждению самостоятельно разрабатывать предпрофессиональные программы на основе ФГТ с учетом специфики учреждения.

В декабре подведены итоги краевого конкурса на лучшую предпрофессиональную программу. Педагог школы по классу инструментов эстрадного оркестра, Лаврухин В.В. – диплом лауреата I степени.

Участие в ежегодных краевых конкурсах: «Лучшая школа искусств года» 2013 год – III место с выплатой денежной премии 50 тыс. руб., 2014 год – I место (100 тыс. руб.), свидетельство лауреата премии Губернатора Хабаровского края в области молодежной политики (100 тыс. руб.), 2015 год – диплом лауреата краевого губернаторского конкурса детско-юношеского художественного творчества в номинации «Лучший народный коллектив» (40 тыс. руб.), 2016 год – III место (50 тыс. руб.), 2017 год – II место (75 тыс. руб.)

На полученные денежные премии приобретены музыкальные инструменты, техническая аппаратура, мебель для оснащения учебных кабинетов.

Участие в программах софинансирования распределения субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры, связанных с укреплением материально-технической базы: 2014 год – 300 тыс. руб., 2016 год – 250110руб., 2017 год – 70 тыс. руб.

На выделенные денежные средства приобретены два акустических фортепиано, цифровое пианино, аппаратура и музыкальные инструменты для инструментального ансамбля класса инструментов эстрадного оркестра.

Учитывая высокие достижения школы, администрацией Комсомольского района принято решение о расширении занимаемой площади учреждения и передачи в оперативное управление дополнительных помещений на 1 этаже. Таким образом, путем реконструкции будет спроектирован концертный зал, библиотека, а также это позволит приступить к реализации предпрофессиональных программ художественного направления.

Одним из важных показателей эффективности школы является *сохранение контингента обучающихся*. По состоянию за 2015 год сохранность контингента составила 93 %, в 2016 году – 100 %.

Несмотря на положительную динамику, полный курс образовательных программ осваивают меньше половины поступающих в ДМШ. Тому несколько причин: утрата у ребенка интереса к обучению, расстояние между домом и школой, переезд на новое место жительства, отсутствие инструмента для домашних занятий, загруженность детей обязательным посещением внеурочной деятельности в общеобразовательных школах.

На сегодняшний день контингент школы сохранен полностью. Уже в декабре родители изучают вопрос о наличии мест на следующий учебный год. Популярность школы растет с каждым годом, что дает возможность говорить о приеме детей на конкурсной основе.

Повышение квалификации педагогов является важной составляющей для профессионального роста и мастерства. Это участие в краевых курсах повышения квалификации на базе Хабаровского краевого колледжа искусств, а также в дистанционных курсах образовательных учреждений России.

Одним из основных направлений деятельности школы является *аттестация педагогических работников*. В 2015 году пяти преподавателям присвоена первая квалификационная категория. В 2017 году четверем – высшая.

Внедрение в образовательный процесс современных информационных и передовых образовательных технологий. Особенно актуальна тема внедрения информационных технологий для обучающихся по предпрофессиональной программе «Инструменты эстрадного оркестра». Преподавателем школы разработан авторский учебно-методический комплекс «Школа мастерства», в котором одна из основных учебных задач – это широкое использование современных информационно-компьютерных технологий в процессе музыкального обучения. Презентация УМК была представлена на курсах повышения квалификации в декабре 2017 года.

В 2016 году проведен мастер-класс для преподавателей школы и классный час с учащимися на тему: «Использование музыкальных компьютерных программ».

Для увеличения интереса к образовательному процессу в классе специального фортепиано используются фонограммы-минус, созданные педагогом школы.

На протяжении всего учебного года все учащиеся школы задействованы в *концертной деятельности*: это и индивидуальные выступления, и в составах ансамблей, хоровые коллективы. Традиционные мероприятия школы «Праздник посвящения в юные музыканты», отчетный концерт школы, концерт выпускников и многие другие мероприятия.

За 2016 – 2017 учебный год учащиеся и преподаватели приняли участие в 24 концертах. Концертная деятельность осуществляется на территории поселка Хурба, сельских поселений Комсомольского муниципального района, города Комсомольска-на-Амуре.

В апреле 2017 года состоялись выступления солистов образцового ансамбля народной песни «Задоринка» совместно с творческими коллективами Приморского края и (КНР) г.Дуннин, Суйфэньхэ.

Одним из приоритетных направлений школы является участие в *конкурсной деятельности*.

Ежегодно в учреждении проводится школьный конкурс инструментальных ансамблей. Принимаем участие в районных олимпиадах по сольфеджио и музыкальной литературе.

В 2015 – 2016 учебном году приняли участие в 7 конкурсах различного уровня, в 2016 – 2017 году – в 9, включая дистанционные конкурсы.

В 2015 году 4 преподавателя школы приняли участие в краевом конкурсе педагогического мастерства среди преподавателей ДШИ, награждены дипломами лауреатов I, II, III степени, дипломом участника.

Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания. Особая роль в организации учебного и воспитательного процесса принадлежит родителям обучающихся. В начале каждого года проходит родительское собрание для вновь поступивших детей. По полугодиям каждый педагог проводит родительские собрания с концертами всех учащихся класса. Для родителей обучающихся проводятся открытые занятия, индивидуальные беседы и консультации.

Взаимодействие с образовательными учреждениями, учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образования.

На территории Комсомольского муниципального района функционируют 3 музыкальных школы и школа искусств.

В 2017 году создан районный методический совет учреждений дополнительного образования с функциями методического обеспечения образовательного процесса. Три педагога школы вошли в состав совета.

На протяжении многих лет музыкальная школа тесно сотрудничает с ведущим учреждением Хабаровского края – музыкальной школой г. Комсомольска-на-Амуре.

Совместные мероприятия с детскими школами искусств Солнечного муниципального района.

В 2018 году состоится 5-й, юбилейный межрайонный конкурс инструментального исполнительства «Золотой ключик». В 2016 году проведен меж-

районный конкурс вокального исполнительства с участием ДШИ и ДМШ трех муниципальных районов: Комсомольского, Солнечного, Амурского.

Совместно с домами культуры поселков Хурба, Молодежный, Новый Мир проходят концерты учащихся и преподавателей к праздничным и юбилейным датам.

В 2016 году реализована программа раннего эстетического развития на базе детского сада «Мозаика» в виде занятий с детьми подготовительной группы в дошкольном учреждении.

С общеобразовательной школой поселка Хурба подписан договор о сотрудничестве в части предоставления концертного зала для проведения внутришкольных мероприятий музыкальной школы.

Взаимодействие со средними профессиональными и высшими профессиональными учреждениями соответствующего профиля с целью выявления и дальнейшего профессионального становления одаренных детей, обеспечение возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов.

В 2017 году на курсах повышения квалификации преподавателей фортепиано состоялись мастер-классы преподавателя Хабаровского краевого колледжа искусств Зарубиной А.А., в которых приняли участие трое учащихся музыкальной школы. В ноябре 2017 года Анастасия Анатольевна провела кураторскую работу с учащимися и преподавателями Солнечного и Комсомольского муниципальных районов.

В декабре 2017 года двое учащихся музыкальной школы посетили Хабаровский краевой колледж искусств с целью профориентационной работы, с проведением экскурсии, исполнением программы в зале, на концертном рояле, клавесине, электронном органе, а также стали слушателями исполнения экзаменационной программы учащихся колледжа, воспитанников А.А. Зарубиной

Развитие и формирование творческой личности и компетентного специалиста зависит от целенаправленной и планомерной работы всего педагогического коллектива, и решающее значение в достижении высоких результатов зависит от грамотной работы руководителя учреждения.

Современный руководитель образовательной организации определяет стратегию, цели и задачи ее развития, принимает решения о программном планировании его работы, участии в различных программах и проектах. Он же занимается созданием микроклимата в коллективе, создает систему мотивирования сотрудников и решает еще множество задач, способствующих развитию образовательной организации, создания ее имиджа и конкурентоспособности в современном пространстве.

*Саитбаталова А.В.,
зам. директора по УР МБУ ДО
«ДШИ № 7 г.Хабаровска,
методист КГБ ПОУ «ХКИИ»*

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С АБИТУРИЕНТАМИ

Многие выпускники девятого класса далеки от истинного понимания жизни, их мировоззрение еще не окончательно сформировалось, и часто важные решения, такие, как выбор профессии или учебного заведения принимаются ими на основании навязанного мнения одноклассников или родителей, или по странному стечению обстоятельств. Более 90 % девятиклассников недостаточно осведомлены обо всех возможностях учебы после получения аттестата о среднем образовании.

Профессиональная ориентация – это совокупность мероприятий, которые позволяют человеку выбрать профессию с учетом его запросов и возможностей.

Профориентация в школах должна проводиться с учетом кадровых потребностей общества. Если не будет соблюдаться принцип соответствия между профессиями, которые выбирают выпускники школ и потребностями общества в специалистах данного профиля, то это приведет к дисбалансу в обществе и неудовлетворённости выпускников.

В задачи профориентации входит: знакомство с профессией, ее содержанием, формирование трудолюбия и осознанного выбора. С помощью профориентации можно научить учащихся сопоставлять собственные возможности (способности, склонности и т.п.) с профессиональными требованиями, а также помочь им сделать свой выбор с учетом индивидуальных данных.

В идеальном случае, в период самоопределения в профессии учащиеся должны испытать себя в трудовой деятельности, прислушаться к советам родителей и учителей, которые имеют определенный трудовой опыт, найти информацию на интересующую тему и познакомиться с ней, а также познакомиться с возможными учебными заведениями для получения выбранной профессии. Благодаря правильно организованной профориентационной работе выпускники должны адекватно сформировать свои профессиональные планы.

Формы профориентационной работы в школах:

Сегодня в учебный процесс школьников вводят специальные программы («Твоя будущая профессия», «Твой выбор», «Путь в профессионализм» и др.).

Разрабатываются дифференцированные программы по профессиональной ориентации.

Проводятся лекции, классные часы о востребованных рыночных профессиях.

В школах работают психологи и социальные работники, которые дают консультации, проводят профессиональную диагностику личности выпускника, всё это в комплексе помогает выпускникам определиться с выбором профессиональной среды.

Исходя из анализа деятельности различных колледжей, можно выделить формы профориентационной работы:

Профориентационная работа в колледжах обычно нацелена на организацию крепких связей между самим колледжем, школами и семьями учащихся. Она направлена на интерес абитуриентов к освоению специальностей конкретного профиля, что в будущем обязательно качественно отражается на профессиональной подготовке выпускников.

- выезды на профориентационные мероприятия в школы, где преподаватели колледжа информируют о специальностях, знакомят учащихся школ с многоуровневой системой образования, с возможностями будущего трудоустройства;

- организация и осуществление взаимосвязи со школами, предприятиями, помощь в подготовке к поступлению на разные специальности и направления, облегчение приемной комиссии качественного отбора абитуриентов;

- установление и укрепление постоянных контактов со школьными коллективами. Обычно в течение года представители от структурных подразделений колледжей выезжают в школы на профориентационные лекции, семинары, концерты, выставки, чтобы привлечь учащихся для поступления.

Сегодняшняя жизнь требует непрерывного движения – к новому, лучшему, современному. Необходимо сделать так, чтобы колледж стал понятнее и ближе к абитуриентам. Работа с будущими абитуриентами совершенствуется каждый год – создаются новые проекты, меняются формы сотрудничества. Задача колледжа – сделать их более эффективными, привлечь большую аудиторию, так организовать своё взаимодействие со школьниками и абитуриентами, чтобы в колледж пришли более подготовленные и мотивированные учащиеся.

Коллектив нашего отделения колледжа заинтересован в том, чтобы на обучение поступали абитуриенты, которые имеют творческие и интеллектуальные способности, личностные убеждения в правильности избранной профессии и доверие к учебному заведению.

Эффективные формы профориентационной работы с абитуриентами, поступающими на художественные специальности Хабаровского краевого колледжа искусств:

- экскурсии школьников из ДХШ, ДШИ на художественное отделение, которые проводят ведущие преподаватели, показывают художественные мастерские, учебные кабинеты, музей (состоящий во многом из учебных и выпускных работ студентов колледжа), отвечают на вопросы учащихся и преподавателей;

- выставки работ студентов колледжа, которые экспонируются в ДХШ и ДШИ Хабаровского края;

- городские и краевые конкурсы, которые ежегодно проводятся по дисциплинам художественного цикла (рисунок, живопись, композиция, ДПИ, скульптура). Особенно важны очные туры конкурсов, когда учащиеся школ города и края приходят/приезжают для участия в конкурсе непосредственно на отделение колледжа;

- открытый конкурс «Ледышка Ха», где учащиеся школ искусств получают опыт работы над ледовой скульптурой при непосредственном руководстве преподавателями колледжа и в тандеме с нынешними студентами младших курсов колледжа искусств;

- выезды преподавателей колледжа в школы искусств края для работы в жюри конкурсов, для встреч с преподавателями и учащимися школ с целью информирования о возможностях поступления и обучения на художественные специальности колледжа, с передвижными выставками работ преподавателей и студентов колледжа;

- проведение мастер-классов на различных площадках города: участие в таких мероприятиях, как: «Ночь искусств», «Ночь в музее», «Ярмарка мастеров», мастер-классы на открытиях выставок.

Новая форма работы, которая будет опробована в марте 2018 года – проведение пробного экзамена для абитуриентов в рамках Дня открытых дверей. Пробный экзамен будет проходить на весенних каникулах, желающие – будущие абитуриенты – смогут выбрать один из трех творческих экзаменов и пройти его, т.е. выполнить творческое задание. После этого преподаватели планируют провести разбор работ: на что обратить внимание, в каких направлениях необходимо усилить подготовку (разбор удачных моментов и ошибок).

Нам необходимо усилить подготовку по проведению профориентационной работе с абитуриентами, по таким вопросам и направлениям, как:

1. Усилить направление рекламы (как устной, так и печатной) о колледже, имеющих специальностях, особенностях обучения, для ознакомления учащимися в общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях города и края.

2. Большое значение имеет установление и сохранение тесного контакта между преподавателями колледжа и преподавателями художественных школ, школ искусств, художественных студий города и края.

3. Проведение мастер-классов непосредственно в колледже с приглашением для участия возможных абитуриентов из числа учащихся школ искусств и художественных студий города.

4. Знать статистику о востребованности выпускников колледжа в Хабаровском крае, возможностях трудоустройства, где и насколько успешно обучаются и работают выпускники художественных специальностей колледжа искусств.

Топ профессий 2018 года по мнению работодателей:

- работники в области информационных технологий – разработчики ИСО, приложений и сайтов, веб-дизайнеры, инженеры, владеющие трехмерным моделированием и другие;

- торговые агенты или дистрибьюторы;
- маркетологи – основной задачей таких специалистов является психологическое воздействие на подсознание людей с целью создания стимула для покупки;
- инженеры – создают трехмерные проекты будущих домов с учетом всех коммуникаций (водоснабжение, электричество, газ);
- госслужащие – это не только чиновники, министры, а также: работники медицины, социологи, экологи и другие;
- копирайтеры – подвид профессии «маркетолог», написание продающих текстов, составление слоганов, создание логотипов;
- переводчики – расширение межкультурных связей приводит к востребованности этой профессии. При этом спрос на англоязычных специалистов падает. Больше востребованы знатоки арабского, китайского языков.

В связи с тем, что некоторые из названных топовых специальностей близки к понятию дизайнер (Web-дизайнер, дизайнер рекламы и др. виды), есть необходимость и условия для открытия в колледже в ближайшие годы специальности «Дизайн».

Фатьянова Е.Е.,
председатель ПЦК «Фортепиано»
КГБ ПОУ «ХККИ»

ВИДЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДМШ И КОЛЛЕДЖЕ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ КРАЕВОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Мне хотелось бы остановиться на новых тенденциях в современном музыкальном образовании, направленных не только на воспитание узкого специалиста – исполнителя на музыкальном инструменте, но и на воспитание творческой личности, музыканта, свободно владеющего такими творческими навыками, как импровизация, аранжировка, сочинение музыкальных произведений, игра по слуху.

Хочется отметить, что эти тенденции находят отражение и в Федеральных государственных требованиях к предпрофессиональным программам в области музыкального искусства «Фортепиано» для ДМШ и в новом учебном плане колледжа. В связи с чем хочется порадоваться за наших студентов и школьников, для которых создаются условия для творческого развития и профессионального самоопределения. В частности, учебный план колледжа по специальности «Инструментальное исполнительство. Фортепиано», наряду с традиционными, включает в себя ряд дополнительных учебных предме-

тов, направленных исключительно на выявление творческих способностей студента, на развитие творческой инициативы и воспитания потребности в творческом труде. Так, помимо изучения традиционных дисциплин, связанных с музыкально-исполнительской деятельностью, таких, как «специальность», «камерный» и «концертмейстерский» классы, помимо изучения обязательных музыкально-теоретических дисциплин – сольфеджио, музыкальной литературы, ЭТМ наши студенты-пианисты изучают основы полифонии, основы композиции, овладевают навыками игры на дополнительных инструментах: органе, клавесине. С этого учебного года введен предмет – «синтезатор», так как приобщение студентов к новому виду деятельности – электронному музыкальному творчеству – является актуальным в связи с общей тенденцией информатизации образования.

С этого учебного года помимо занятий по специальности на отделении «Фортепиано», отделении «Музыкальное искусство эстрады» и в КДШИ я еще преподаю дисциплину «Основы композиции» у студентов-пианистов. Я – не композитор, но имею опыт игры по слуху, импровизации, а также музыкальных переложений и аранжировок для фортепиано, фортепианных ансамблей и различных инструментальных составов. Этим я занимаюсь практически в течение всей своей профессиональной деятельности. В данный момент работаю в составе творческого коллектива артистов филармонии «Веселый ветер», для которого также пишу аранжировки. Это обстоятельство стало причиной, по которой мне доверили вести этот предмет.

В рамках изучения дисциплины «Основы композиции» не ставится задача воспитания будущего композитора. Цель изучения этого предмета – развитие творческой фантазии, стимулирование творческого процесса в различных формах (сочинения, аранжировки или импровизации), в общем, овладение теми творческими навыками, которые могут пригодиться студенту в его будущей профессиональной деятельности.

Например, творческие навыки, полученные на уроках композиции, могут понадобиться студентам в будущей педагогической деятельности, в занятиях с творчески одаренными детьми. Кроме того, владение навыками аранжировки, инструментовки, переложения музыкальных произведений пригодятся в работе с инструментальными ансамблями – детскими или педагогическими, если студент будет работать в музыкальной школе. А если студента в будущем ожидает карьера артиста филармонии, то умение аранжировать и инструментовать музыку может понадобиться в работе с профессиональным творческим коллективом, так как, знаю по собственному опыту, не всегда нужные аранжировки можно найти в Интернете.

Еще одна важная область применения творческой фантазии – это концертмейстерская деятельность. Подбор аккомпанемента по слуху, транспорт вокальных произведений, аранжировка романса или песни, сочинение вступления или заключения к вокальному произведению – всё это компетентный концертмейстер должен уметь. Тем более, что часто певцы исполняют не только классические вокальные произведения, но и старинные русские романсы, народные песни, различные вокальные произведения зарубежной и

отечественной эстрады, в нотной записи которых фортепианный аккомпанемент зачастую либо очень примитивный, либо вообще отсутствует.

Студентам привожу пример из собственной концертмейстерской практики, когда в филармонии мне пришлось работать с 75-летним певцом-тенором, который уже не мог петь арии. Его репертуар состоял из хорошо забытых романсов и песен 20 – 30-х годов. И по причине отсутствия нот приходилось подбирать песни на слух, сочинять к ним аккомпанементы, а иногда и транспонировать даже во время концерта, когда певец, в силу своего почтенного возраста, не справлялся с вокальными трудностями. На уроках композиции мы также занимаемся аранжировкой вокальных произведений. И образцом для подражания в этой области для нас является творчество таких выдающихся аккомпаниаторов, как Левон Оганезов, Оксана Петриченко, Сергей Жилин и другие.

Надо сказать, что игра без нот (я имею в виду игру по слуху) – явление достаточно редкое в среде профессиональных пианистов. Ещё в советское время известный педагог и пианист Сергей Мальцев в своей статье «Учить искусству импровизации» писал: «Нам доводилось встречать превосходных музыкантов, способных с листа исполнить труднейшие произведения, и в то же время не умеющих ни одной ноты сыграть на слух. Доводилось встретить и студента фортепианного факультета консерватории, неплохого профессионала, который, однако, не сумел проаккомпанировать в разных тональностях песенку «Василёк» своему маленькому ученику. Подобные гримасы существующей системы музыкального образования нельзя назвать случайными. Речь идёт о явлениях типичных. Что и говорить, безрадостно признавать, что среди музыкантов-профессионалов импровизировать, играть по слуху умеют лишь единицы».

Хочу отметить, что из шести студентов-пианистов, изучающих дисциплину «Основы композиции», только у одного имелся опыт импровизации и подбора по слуху. О чём это говорит? На мой взгляд, в том числе и о проблеме начального музыкального образования. Педагоги музыкальных школ не так уж часто обращаются к так называемым творческим видам музыкальной деятельности: подбору, аранжировке, композиции. Ведь помимо работы над академической программой выпускники ДМШ в большинстве своём не умеют подбирать популярную музыку, гармонизировать мелодию, аранжировать песню, не владеют навыками транспозиции. А ведь в Федеральных государственных требованиях к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» есть пункт, в котором говорится, что результатом освоения программы «Фортепиано» является приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального исполнительства, среди которых – навыки подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах. Это значит, что согласно ФГТ, творческими видами деятельности с детьми в музыкальной школе надо заниматься. Причём эти занятия не должны быть элитарными, направленными только на музыкально одаренного ребенка, планирующего связать свою судьбу с музыкой. Ведь

большинство учащихся ДМШ вообще не будут профессиональными музыкантами, но умение работать творчески, воспитанное на уроках музыки в ДМШ, сохранится у них на всю жизнь. Для тех же, кто решит продолжить свое музыкальное образование, систематические занятия творческими видами деятельности позволят выработать быстроту реакции творческого мышления, техническую и эмоциональную свободу, заниматься сочинением, легко аккомпанировать пению, транспонировать, более свободно ощущать фортепианную клавиатуру.

В настоящее время внимание современной музыкальной педагогики всё более обращено на развитие творческих способностей учащихся. Ведь были времена (и мы о них знаем из курса «Искусство фортепианного исполнительства»), когда в 17 – 18 веках музыкант должен был уметь не только исполнять чужие произведения, но и экспромтом обрабатывать предлагаемые ему темы, сочинять всевозможные фантазии, импровизировать, свободно транспонировать. Нетрудно заметить, что путь воспитания современного джазового музыканта очень напоминает путь воспитания клавириста 17 – 18 века. В учебной практике джазовых школ основным направлением является искусство импровизации. Хотя, совершенно ясно, что среди джазистов далеко не все – таланты, но импровизировать учат всех. Академическая же система современного музыкального воспитания до недавнего времени была направлена в основном на воспроизведение нотного текста.

Сейчас, в период усиления поисков новых средств для стимулирования развития творческой индивидуальности ребенка перед школой встает вопрос: как вовлечь учеников в процесс творчества? Овладение творческими навыками требует координации усилий педагогов разных дисциплин, в первую очередь, по специальности и сольфеджио.

В. Галич в своей работе «О развитии внутреннего слуха, творческой инициативы и фантазии на индивидуальных занятиях в фортепианных классах» советует вводить как обязательный компонент в урок по специальности следующие упражнения:

1. Подбор по слуху и транспонирование.
2. Гармонизация мелодии.
3. Пение под собственный аккомпанемент.
4. Импровизация, досочинение, варьирование музыкальных тем и т.д.

Подобные творческие задания могут быть включены и в групповые занятия по теоретическим дисциплинам. Творческие занятия могут проводиться индивидуально или в небольших группах в рамках учебных предметов: композиция, импровизация, аранжировка, музицирование, синтезатор, входящих в вариативную часть учебных программ. В некоторых случаях возможно изучение этих дисциплин на платной основе. Например, в ДМШ № 1 г. Хабаровска на платной основе существует прекрасный музыкальный театр «ЭТЮД» – пример коллективного детского музыкального творчества. Также в многих музыкальных школах на платной основе преподаётся предмет «Синтезатор».

Важными стимулирующими факторами творческого развития детей являются и внеурочные формы работы: включение в концерты детских музыкальных сочинений или аранжировок, конкурсы юных композиторов, различные музыкальные праздники, капустники и т.д.

Педагогам нужно всячески поощрять творческие устремления детей. Очень важно, чтобы работа над приобретением творческих навыков велась регулярно, и лучше, чтобы она начиналась с первого класса. С другой стороны, никогда не поздно начинать творческие упражнения.

Творческие виды музыкальной деятельности в рамках музыкального образования способствуют общему творческому развитию личности, что в свою очередь воспитывает отзывчивость, художественное воображение, образно-ассоциативное мышление, активизирует память, наблюдательность, интуицию, формирует внутренний мир ребенка.

*Брызгина Н.А.,
председатель ПЦК
«Сольное и хоровое народное пение»*

АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ»

Сегодняшнее выступление на конференции – это попытка найти ответы на вопросы, которые, так или иначе, волнуют преподавателей и особенно председателей ПЦК нашего колледжа.

1. Набор студентов их начальная подготовка на период поступления в колледж.

2. Трудоустройство выпускников и их компетенция в направлении профессиональной деятельности.

Специальность «Сольное и хоровое народное пение», по сравнению с другими, в колледже самая молодая и особенно остро сталкивающаяся с решением выше поставленных вопросов. Но на сегодняшний день предметно-цикловой комиссии «СХНП» удалось найти некоторые пути решения поставленной проблемы: поднять процент поступающих, а также отладить процесс трудоустройства и дальнейшего обучения выпускников. Поэтому в своем выступлении позволю себе провести некий анализ профессиональной деятельности по специальности «Сольное и хоровое народное пение», и приведу несколько примеров, как удастся педагогам ПЦК «СХНП» улучшить ситуацию.

Ни для кого не секрет, что буквально еще два – три года назад мы все испытывали дефицит поступающих в колледж, не говоря уже о подготовленных и ориентированных на профессию абитуриентах. Но сегодня чаще мы сталкиваемся с тем, что наши абитуриенты не совсем понимают, куда они идут, и что далее от них требуется. Отсутствие результативности по точным

дисциплинам школьной учебной программы вдохновляют ребят отправиться за получением диплома в специальные образовательные учреждения культуры и искусства, не задумываясь о том, что, например, выпускник колледжа искусств становится специалистом в области музыки, исполнительства, педагогики, и перечисленные специальности однозначно связаны с такими качествами, как призвание, талант и предварительная профессиональная подготовка.

Родители часто хотят видеть своих чад артистами, в то же время не уделяют времени должной их подготовке. А иногда бывает противоположная ситуация, когда ребенок желает связать свое будущее с искусством, и одарен по природе, родитель не видит будущего в выбранной профессии. На мой взгляд, преподаватели предпрофессиональных образовательных учреждений и руководители творческих студий и коллективов, дающие начальные музыкальные навыки и начальную специальную подготовку, в данной ситуации играют важнейшую роль.

Предпрофессиональные образовательные учреждения ДМШ и ДШИ.

Построение работы и образовательных программ подобных учреждений строится не только на обучении специальных навыков в том или ином виде творчества, но и психологической поддержке, и настрое на будущее ученика. В разговоре с родителями и ребятами, которые нацелены на профессию музыканта, стараюсь напомнить, что профессиональный музыкант должен пройти три обязательных ступени: ДМШ, среднее профессионально-образовательное звено и высшее учебное заведение. Хотя в жизни есть особые примеры и уникальные исключения одаренных учеников, достигающих колоссальных успехов в профессии. И такие ребята поступают в колледж и благополучно находят свое призвание. В частых же случаях – это стабильность, система и навык.

Поэтому, оказывая методическую помощь для учащихся музыкальных школ и творческих коллективов города и края, преподаватели СХНП настроены не только на встречи с педагогами ДМШ, но и родителями учащихся. Помогаем составить план бесед педагогам предпрофессионального звена по разъяснительной работе в направлении профессионального ориентирования учащихся. Постоянная и тесная совместная работа с музыкальными школами и школами искусств преподавателей колледжа дает ожидаемые результаты по профессиональной направленности и подготовленности абитуриентов колледжа.

Ну, и еще один сложный момент, с которым мы сталкиваемся на поступлении: ребята с ограниченными возможностями, которые имеют желание поступать в колледж, и мы не вправе им отказать, так как часто среди них есть одаренные и талантливые.

В этом случае, как мне кажется, нужно подходить грамотно и с учетом индивидуальности и подготовленности к профессии.

В моем опыте работы есть подобные примеры, правильный подход позволил слабовидящим ребятам реализовать свои способности в самостоятельном коллективе наряду с полноценными участниками, и вести активную

концертную и творческую деятельность. Это является полезным фактором в воспитании и развитии взаимоотношений обычных детей с людьми, имеющими ограниченные возможности жизнедеятельности. В данной ситуации просто необходима системная подготовка, по специальности, игре на инструменте ориентировании в сценическом пространстве и, конечно, психологическая поддержка.

Проведя работу по воспитанию абитуриента, мы далее воспитываем или уже готовим специалиста, где внутри специальных курсов происходит настрой на профессию, увлеченность профессией, практика на будущих местах работы или подобных коллективах и учреждениях. По опыту СХНП студенты уже начальных курсов имеют распределение по коллективам города, где их концертная и педагогическая практика дает ожидаемые результаты в профессии и ориентирует на будущие перспективы.

Еще один немаловажный факт в подготовке профессионального специалиста – это умение работать в коллективе. Наше учреждение – одно из немногих, где воспитание специалиста происходит через коллективное творчество, но, к сожалению не все ребята готовы к этому. Именно коллективное студенческое творчество дает разностороннее развитие и воспитание не только профессионального специалиста, но и творческой личности, организатора, педагога. Такая практика накапливает хороший опыт сценического мастерства, а также наработки профессиональных навыков, что является мощным фактором в профессиональной направленности и опыте будущей профессии.

Поделимся наработками в плане трудоустройства выпускников и их дальнейшего обучения.

«Ведение» выпускника, постановка на «профессиональные рельсы».

Начиная с третьего курса педагогу по специальности важно проводить беседы о пожеланиях и перспективах в направлении будущей профессии. Для СХНП это еще и актуально, потому что выпускники определяют свой путь как солисты-артисты либо как хормейстер или артиста хора. Также выбор может пасть на работу с детьми, и здесь проявляется интерес к педагогике. От этого зависит их дальнейший выбор высшего учебного заведения или предполагаемого места работы.

Возвращение специалистов на места.

Постоянное общение и взаимодействие с учреждением, выпускником которого является тот или иной студент. Такие примеры нам известны в детских школах искусств г. Комсомольск-на-Амуре, пос. Чегдомын, с. Богородское, г. Советская Гавань.

Поиск путей решения вопросов по наличию вакансий и ставок для молодых специалистов.

Некоторые выпускники желают оставаться в крае или городе, готовы развиваться по своему художественному направлению, но, к сожалению, вакансий для них не находится или отсутствует финансирование. В этом случае, на мой взгляд, будет уместным обращение к директорам школ и мини-

стерствам культуры и образования с просьбой поиска вакансий и ставок для молодых специалистов.

Часто выпускникам специальности СХНП поступают предложения со стороны музыкальных работников и директоров детских садов и начального образовательного звена школ. Но специалистов подобного направления нужно искать в педагогическом училище. Неплохо бы основать отделения «Народное пение» в музыкальных школах города и края и, таким образом, обеспечить рабочие места выпускникам ХККИ. Ну, а в системе общего и дополнительного образования мы предлагаем наших специалистов в направлении этно-педагогике и развития детей на примерах русского устного и песенного народного искусства.

*Кудин В.П.,
заведующий очно-заочным отделением
КГБ ПОУ «ХККИ»*

АССОЦИАТИВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗВУКООБРАЗОВАНИЯ

Психологи в иронично-шутливой форме говорят о том, что вторая половина жизни нужна человеку лишь для того, чтобы ответить на вопросы, заданные им самому себе в первой половине.

Тема моего сообщения (ответы на заданные себе когда-то вопросы), в этом плане – не исключение. Она обозначает и конкретизирует направление «музыкального звукообразования» как раздела воспитания, так и эстетики и природы возникновения звука.

Будучи еще совсем юным, я заметил, что одно и то же композиторское произведение в исполнении разных известных музыкантов и воздействует по-разному: от полного внутреннего принятия до отторжения.

Так, для меня до сих пор является эталонным исполнение Пятой симфонии П.И. Чайковского академическим симфоническим оркестром Ленинградской филармонии под управлением Е.А. Мравинского, «Цыганских напевов» П. Сарасате скрипачом Яшей Хейфецем, скрипичного концерта П.И. Чайковского Давидом Ойстрахом, песен Франца Шуберта Дитрихом Фишер-Дискау, мазурок Фридерика Шопена Сергеем Доренским, «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха Святославом Рихтером...

Это мое субъективное мнение и восприятие. Но думается, что любой исполнитель достоин глубокого уважения и признания, так как он является, по сути, соавтором композитора.

Природа музыкального звукообразования находится в неразрывной связи с огромной и всеобъемлющей сферой звука как физического явления, составляющей наряду с визуальным и тактильным восприятиями, комплекс познавательного мироощущения.

В этом соответствии необходимо осознавать, что звук, как понятие глобальное, всегда представляет собой следствие каких-либо действий (явлений природы, человеческой деятельности).

Хотя на данном этапе мы пока далеки от характеристик музыкального звука, но вполне уже понятно, что он является продуктом творческого начала. Путем умозрительного познания и опоры на те артефакты, которые дошли до нас в виде раскопок и изображений периода античности, путем анализа пластов музыкальной культуры более поздних периодов, можно вполне определенно сказать, что отношение к звуку как объекту творчества трансформировалось соответственно развитию общественно-экономических и технических преобразований.

Такие явления, как рождение струнных смычковых инструментов, органа, фортепиано (в современном виде), совершенствование духовых инструментов, оркестровое исполнительство, реформа оркестра Берлиозом, а также развитие вокального искусства, определяют объективную эволюцию звуковой культуры в целом.

Для того, чтобы пойти дальше, хотелось бы зафиксировать два момента, касающиеся звуковой эстетики.

1. Звук – следствие действия.

2. Не всякие звуки, производимые музыкантом, являются музыкой, но любая музыка является продуктом творческой деятельности человека.

Теперь коснемся художественного исполнения и поставим перед собой следующие вопросы:

- что нам дает основание полагать и вселяет уверенность в том, что мы являемся свидетелями такого исполнения?

- чем же характеризуется такое исполнение?

Это, безусловно, непреходящий внутренний эмоциональный отклик на исполняемое. Конечно, эти ощущения в высшей степени субъективны, но они бывают так глубоко и надолго остаются внутри, что порой достаточно легкого воспоминания, чтобы вновь пережить неповторимые эмоции исполненного когда-то давно произведения.

Также понятно, что профессия педагога-музыканта откладывает свое воздействие на восприятие любого рода музицирования и исполнения. При прослушивании идет мгновенный произвольный анализ услышанного с оценкой технологических приемов, фразировки, агогики. И лишь только тогда, когда это все уходит и остается музыка, в дальнейшем понимаешь, что это и было то самое выдающееся высокохудожественное исполнение.

В этом контексте мы возвращаемся к «звуку» как источнику такого исполнения.

С одной стороны, совершенно понятно, что владение звуковой палитрой – это неперемное условие исполнительства на любом уровне, с другой – эффект восприятия исполнения бывает абсолютно разным. Иногда, несмотря на безукоризненность технической оснащенности, исполнение может вызвать лишь удивление и восхищение (что само по себе немало), но эти чувства сродни реакции на цирковое выступление. Если искать более тонкие

связи с творчеством как таковым, то можно обнаружить аналогии с процессом созидания у художника-живописца. Это и ощущение формы (соотношение главного и второстепенного, поиск пропорции) и наполнение формы содержанием с помощью общего колорита, подбора красок, а также теней и полутеней. Разница лишь в том, что живописец, однажды решив эти задачи, создает свое произведение навсегда, тогда как музыкант начинает процесс созидания всегда заново. И снова и снова музыканту необходимо найти те средства выразительности, которые затронут чувства слушателя. И что же это за средства, если уже понятно, что само по себе обладание технологическими двигательными навыками не дает обеспеченности произведения художественным смыслом?

Коснемся вопросов «Звукоощущения» и «Музыкальной педагогики».

Слушая записи известных мастеров, понимаешь, что в основе звучания лежит нечто, не связанное с технологией. Это глубоко эталонный идеал звучания, состоящий из личных представлений и ощущений.

Это касается как инструментального исполнительства, так и оркестрового, и даже вокального, хотя порой самобытность и неповторимость того или иного голоса связывают исключительно с природными или даже физиологическими особенностями, что само по себе верно лишь отчасти. В основе же уникальности звучания находится индивидуальное отношение к звуку как таковому.

В музыкальной педагогике, чтобы четко определить приоритеты и выстроить причинно-следственные связи, необходимо оттолкнуться от следующих понятий: «инструктивное» и «художественное», «технологическое» и «музыкальное», «двигательно-тактильное» и «субъективно-эталонное». К последнему в полной мере относится сфера звукообразования, то есть возникновения звука. В этой связи необходимо усвоить и знать очень важную вещь. Она заключается в том, что работа над «звукоизвлечением» сама по себе, с какой бы тонкостью она ни была бы представлена педагогом, не является предметом художественной направленности, а является сугубо инструктивным, глубоко технологичным разделом, наряду с двигательным освоением и, следовательно, для ученика – малоинтересным процессом, если он не знает то, во имя чего его толкают пройти этот тысячи раз исхоженный многими поколениями путь... И главная задача педагога – выстроить логико-мотивационную цепь в занятиях, следуя которой, ученику было понятно, что важнейшая цель музыканта – это обретение индивидуального, а следовательно, самобытного, неповторимого, наполненного смыслом и окраской звука, используемого как средство формирования художественного образа.

Рассуждая на эту тему, я прихожу к выводам, что:

1. Звук должен формироваться «внутри» ученика.
2. Звук формируется, исходя из собственных представлений и собственного эталона звучания.
3. В основе же эталона звучания – желание и возможность ученика смоделировать внутри себя звук.

4. Звук моделируется путем абстрактного представления и образного совершенствования.

Конечно, базовая предрасположенность и способность каждого ученика к звуковому творчеству всегда лежит в основе деятельности педагога, и неполная восприимчивость осмысления учеником этого процесса на первых порах не должна смущать, ведь с неизменным постоянством «плоды» все же появляются и приносят наполненность смыслом исполнение ученика и, как следствие, удовлетворенность занятиями.

Предлагая ученику образные аналогии, связанные со смежными видами искусств – живописью, литературой, народным творчеством, поэзией, преподаватель тем самым показывает «встроенность» музыкального творчества в общую сферу искусства как глобального явления.

Таким образом, тезис о «широком кругозоре» становится не таким уж формальным и пугающим, но приобретает вполне конкретные черты увлекательного и познавательного «исследовательства».

Современные информационно-коммуникативные технологии позволяют использовать весь накопленный человечеством опыт в арсенале художественно-ассоциативного совершенствования. Но порой, в деталях владея всем электронно-технологическим арсеналом, ученики не в состоянии понять, подчинить и использовать нужную информацию.

Так, в частности, информация о художественном творчестве, накопленном человечеством, «оживает» лишь тогда, когда она воспринимается в общем историческом контексте и насыщена различными фактами социально-политического, историографического содержания. И здесь совершенно неопределима и уникальна роль педагога. Порой для начала достаточно всего лишь несколько фраз, чтобы инициировать интерес ученика к мировой архитектуре, русскому передвижничеству, французскому импрессионизму, шедеврам западно-европейского искусства различных эпох.

Я уверен, что «зерно» познания и живой интерес обязательно прорастут, если педагог, как опытный «селекционер», будет осторожно и профессионально «ухаживать» и «следить» за своим «опытным полем». Ведь, по сути, от этого зависит количество как искренне преданных искусству, так и разочарованных в нём людей.

Созвучные этим мысли я услышал в интервью Даниэля Баренбойма, которое он давал корреспонденту телеканала «Культура». Легендарный пианист и дирижер говорил о структурированности и эмоциональности музыки как явления и о необходимости импульса и желания для того, чтобы она стала частью жизни.

*Мартюшева Н.В.,
преподаватель
КГБ ПОУ «ХККИ»*

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ ПОЛИФОНИИ

*Сочинять музыку легко,
сложнее вычеркивать ненужные ноты.
И. Брамс*

Творческие способности – это индивидуальные особенности каждого человека, которые определяются успешностью выполнения им творческой деятельности в различных сферах.

Творческие способности характеризуются:

- стремлением к изучению нового и необычного;
- свободным воображением и фантазией;
- развитой интуицией, вследствие чего появляется, что-то новое;
- умением применять полученный опыт на практике;
- способностью «впитывать» много информации.

Музыкальное творчество можно условно разделить на:

- слушательское;
- исполнительское;
- импровизационное и композиторское.

В связи с этим возникает **ряд проблем.**

Мы стремимся к всестороннему воспитанию учащихся, разработке качественно новых образовательных программ, ищем новые методы обучения, которые способствуют гармоничному развитию учащихся, раскрытию их творческого потенциала, но ограничиваем преподавание тех предметов, которые позволяют в полной мере раскрыть эти творческие способности учащихся.

В музыкальных учебных заведениях разного уровня большое значение уделяется слушательскому и исполнительскому творчеству, но импровизации и сочинению музыки нет достаточного внимания. Как следствие возникает одностороннее развитие учащихся, которые являются замечательными исполнителями и слушателями, но не способными сочинить музыку, глубоко понять её внутреннюю организацию и богатство средств выразительности.

Существует мнение, что сочинением музыки нужно заниматься только с одаренными детьми, которые проявляют к этому особенную тягу и в будущем непременно должны стать композиторами. Но ведь в общеобразовательных школах сочинения по литературе пишут все ученики, но не все они становятся писателями.

Еще можно спросить: *зачем же тогда нужно обучать всех учеников писать литературные или музыкальные произведения?* А для того, чтобы развить в них художественное мышление, чтобы они лучше понимали про-

цесс творчества, стали образованными людьми, культурными, грамотными музыкантами, а возможно, некоторые из них и писателями или композиторами-профессионалами.

В музыкальной педагогике прошлого (XVII – XVIII вв.) создание музыки и импровизация входили в комплекс обучения игре на инструменте наравне с другими учебными предметами: теория композиции, контрапункт и fuga и т.п. Необходимость преподавания композиции в качестве отдельного предмета в музыкальном обучении отмечали такие известные музыковеды, как Б.В. Асафьев («О музыкальном просвещении и образовании», М.-Л., 1952 г., «Вопросы музыки в школе», Л., 1928), М.Ф. Гнесин («Начальный курс практической композиции», М., 1941 г.).

В нашем колледже предмет «Композиция» отдельно не преподается, но Михайленко Л.А. много внимания уделяет учащимся, пробуящим свои силы в сочинении музыки.

Я веду предмет «Полифония» на старших курсах фортепианного и теоретического отделений, на котором изучаются основы сочинения многоголосия. По моему мнению, основы полифонии полезно было бы знать и учащимся других специальностей.

Многие учащиеся мечтают научиться сочинять музыку, но здесь возникает **другие проблемы:**

- сложность перехода учащихся от наивного, бессознательного начала в творческой деятельности к осознанным действиям, связанными с профессиональным подходом к сочинению музыки;
- очень часто многие ученики, обладая хорошими знаниями по различным музыкально-теоретическим предметам, не всегда могут применить их на практике при сочинении музыки.

На начальном этапе обучения главное, чтобы учащийся поверил в свои силы и сочинение музыки не стало для него рутинной, а наоборот, было увлекательным и интересным процессом, каждый раз пробуждающим в нем творческую фантазию.

На первом уроке полифонии я с учащимися всегда анализирую двухголосную инвенцию C-dur И.С. Баха на предмет того, как из 1 – 2-х тактов сочинения можно создать целое произведение, пользуясь знанием различных видов и комбинаций полифонической техники: тема в обращении и увеличении, вертикально-подвижной и обратимый контрапункт, каноническая секвенция и т.д.

Полифония, несмотря на сложность предмета, должна стать для учащихся увлекательным путешествием в мир творческой фантазии.

Начиная с сочинения одноголосной мелодии, я объясняю, как правильно их соединять в двухголосии, трехголосии, четырехголосии, какие новые комбинации можно получить при перестановках их в вертикально-подвижном, горизонтально-подвижном, вдвойне-подвижном, обратимом контрапунктах.

«**Полифония**» является предметом, обобщающим теоретические знания и практические навыки, полученные учащимися в курсе гармонии, соль-

феджио, анализа музыкальных произведений, музыкальной литературы, а также математики.

На уроках **сольфеджио** в исполняемых многоголосных примерах можно встретить различные виды простых и сложных контрапунктов, но пользуясь знаниями по полифонии, любой учащийся может легко их определить, а при желании и использовать в своих сочинениях.

Например, умение сочинять бесконечный канон может пригодиться, если потребуются придумать оригинальное упражнение по сольфеджио для закрепления различных видов мелодического движения в сочетании с работой над синкопированным ритмом.

При **анализе** различных жанров произведений в курсе **музыкальной литературы** можно встретить примеры контрастной полифонии в «ансамблях разногласия» или имитационную полифонию в «ансамблях согласия» из оперной классики. Приёмы фугато широко применяются в инструментальной музыке, например, в «Сонате си-минор» Ф. Листа или в «Фантастической симфонии» Г. Берлиоза. Фугу в различных видах, начиная от самостоятельного сочинения и до части более крупного произведения, такого, как опера, кантата, месса, соната и т.д. композиторы использовали неоднократно.

Настоящим открытием для учащихся становится факт, что знания **математики** помогают в составлении и решении несложных уравнений и формул при сочинении вертикально-подвижного контрапункта, бесконечных канонов и канонических секвенций в полифонии, т.е. музыку можно вычислить по формулам. Навыки пространственного мышления в **геометрии** позволяют понять обратимый контрапункт, когда необходимо представить и записать мелодии в обращении относительно центра симметрии, в качестве которого выступает определенный звук.

Чем больше ученик погружается в процесс сочинения в полифонии, тем более увлекательным становится творческий процесс. На первый взгляд сложные контрапункты оказывается сочинять очень легко: необходимо только применить знания, логику и фантазию.

После успешного овладения навыками сочинения в различных видах полифонической техники, финальной работой в курсе полифонии является сочинение трехголосной фуги в «баховском» стиле. Этот процесс является достаточно долгим и трудоемким, т.к. здесь необходимо не только уметь сочинить тему фуги, правильно соединить голоса с применением различных видов контрапунктов, но и грамотно выстроить форму, продумать тональный план, не нарушая правил гармонии, логики музыкального развития и т.д.

Если учащийся успешно справляется с "баховской" стилизацией, я предлагаю сочинить фугу в свободной форме, придумать оригинальную драматургию, в которой возможен определенный сюжет и т.д. Это может быть двойная фуга (на две темы), фуга в современном стиле или это может быть фуга на темы других композиторов. Жанр фуги является универсальным для воплощения самых различных творческих идей. Все зависит от фантазии учащегося.

Сочинение фуги к госэкзамену для учащихся специальности «Теория музыки» является обязательным заданием.

В этом году мною написано учебное пособие "ПОЛИФОНИЯ СТРОГОГО СТИЛЯ" (практическое руководство к сочинению контрапунктов в строгом стиле), предназначенное для учащихся, пробуемых свои силы в сочинении. В нем обобщены и систематизированы основные понятия, определения, правила и методические рекомендации по различным видам полифонии и контрапунктов в простой и доступной форме.

**Исакова Т.В.,
преподаватель
КГБ ПОУ «ХККИ»**

ПРОБЛЕМА ОСВОЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ НА ЗАНЯТИЯХ ХОРОВОГО КЛАССА

Современное музыкальное образование немислимо без современного произведения. Таким произведением в репертуаре женского хора является «Северное сияние» эстонского композитора Вельо Тормиса (7.08.1930 г. – 21.01.2017 г.)

Приведу слова Георгия Васильевича Свиридова из статьи «Искусство большого масштаба» («Правда», 1971 г.): «Искусство Вельо Тормиса можно назвать «искусством значительного содержания, мужественное и самобытное, глубоко народное по духу, имеющее крепкую опору в крестьянской песне и, в то же время, отличающееся своей сдержанной новизной».

Музыкальный язык произведений Тормиса ярко современен и самобытен. Virtuозная техника и изобретательность позволяют композитору расширить спектр приемов хорового письма. Хор трактуется и как многоголосный массив, которому придаются сила и монументальность, и наоборот, - как гибкий, подвижный инструмент камерной звучности. Хоровая ткань то полифонична, то несет в себе гармонические краски. В нее Тормис привнес приемы письма из современной инструментальной музыки, сонорные (*от лат. sonorus — звонкий, звучный, шумный*; Вид современной техники композиции, использующий гл. обр. красочные звучания, воспринимаемые как высотно недифференцированные), а также пространственные эффекты (Музыка, в которой используются пространственно-звуковые эффекты: эхо, особое расположение исполнителей).

Произведение «Северное сияние» является последним в цикле миниатюр «Картинки природы» для женского хора без сопровождения. Цикл создавался композитором в течение пяти лет – с 1964 по 1969 годы.

I. Весенние эскизы:

1. Весенний ветер
2. Лопнули почки
3. Вечернее небо
4. Под черемухой

5. Желтое пламя
 6. Поздней весной
- Слова Я. Каплинского

II. Летние мотивы:

1. Засуха
 2. Гроза
 3. Летняя ночь
- Слова А. Суумана

III. Осенние пейзажи:

1. Уходит лето
 2. Облака несутся по небу
 3. Бледное утро
 4. Алые листья
 5. Вдоль пустоши ветер
 6. Стынет луна
 7. Вереск
- Слова В. Луйк

IV. Зимние узоры:

1. Зимнее утро
 2. Холод
 3. Вьюга
 4. Северное сияние
- Слова Андреса Эхина

Одна из характерных черт стиля В. Тормиса – симфоничность его хоровых произведений. Композитор ставит перед хором новые творческие задачи, до сих пор бывшие под силу лишь камерным и симфоническим жанрам. В хоровую а капелльную музыку вторгается новое содержание, требующее для своего воплощения и новых средств выразительности. Заметно усложняется интонационная сторона музыки, гармония, ритм; значительно возрастает роль полифонии, обогащается фактура; в хоровую «инструментовку» вторгаются приемы, заимствованные из оркестровых партитур. Это выражается в том, что отдельные группы хора начинают выполнять функции, присущие оркестровым группам, например, исполнение остинатных фигур, выдержанных созвучий, подвижных пассажей. Группы хора взаимодействуют между собой подобно оркестровым – сложные наложения голосов, наложения тембров.

Из 22 учащихся в женском хоре ровно половина – 11 человек не имеют музыкального образования. То есть 11 человек не читают ноты, легче воспринимают мелодию на слух.

И у меня были большие сомнения: быть или не быть этому произведению в нашем репертуаре. Но разучив его, мы преодолели некий рубеж - это

произведение ставит перед хором определенные новые трудности, преодолевая которые, учащиеся приобретают новые исполнительские навыки.

Это и есть обучение на высоком уровне трудности (нет трудности – нет развития). Когда мы сознательно даем произведение труднее, повышаем планку.

А трудности в этом произведении и **интонационные**: хроматизмы нисходящие и восходящие, энгармонизмы, параллельные ув. 4, глиссандо как в восходящем, так и в нисходящем движении всем составом хора причем в разное время; и **ритмические**: обилие пауз в партиях, шестнадцатых длительностей; **ансамблевые трудности**: *divizi* в партиях, пение солиста и хора как поочередное так и совместное, имитационные проведения темы – материал проводится в разных голосах не одновременно, применение общего дыхания невозможно; **сложный переменный размер**: 10/16, 8/16; **полиритмия**; большую роль играют различные **звукоизобразительные моменты** – шепот, звукоподражание, шумовые эффекты, мелодекламация, исполнение всех партий в разное время на неопределенной интонационной высоте, запись звуков неопределенной высоты; **дикционные**: точно следуя за текстом, музыка оттеняет мельчайшие детали, дополняет его, внося черты изобразительности – повторяется одна и та же фраза «Диво-диво переливы, диво-диво переплясы»; **динамические** трудности: от *ppp* до *ff*, обилие *crescendo* и *diminuendo*, *sub f*, *sub p* – всё это для того, чтобы человеческим голосом изобразить картину северного сияния, которое появляется постепенно, точно, разгорается и исчезает, тает.

Хор построен на проведении одной и той же мелодико-ритмической формулы, на фоне которой очень ярко звучит выразительная тема, исполняемая партией альтов. Интересен литературный текст солистов: «Бродят белые лошади по синему полю», «В небе лисы видны хвосты огневые». Поэт рисует картину северного сияния, появляются какие-то звери, краски. Или, например: «Девушка рядом садится в темной накидке». Учащиеся в ходе коллективного обсуждения решили, что это ночь.

Таким образом, происходит взаимодействие педагога и учащихся, учащихся между собой, направленное на решение образовательных, воспитательных и развивающих задач.

Какой же принцип был основным в разучивании этого произведения?

Я бы выделила 2:

1. Не усложнять и без того сложный материал.

Подавать материал максимально доступно, понятно, заинтересовать студентов. Разучивать его последовательно, а не хаотично, ставить задачи одну за другой и следить за ее выполнением. Если это полифонический склад, то сначала разучить основную музыкальную тему всем составом хора. Проработать все хроматизмы всем вместе, остинатные ритмоформулы и когда это будет выучено, то спеть каждой партии в свое время, не составит труда.

И 2 принцип – научить учащихся анализировать музыкальный материал. Например, они знают, что начало мелодии строится на чистой приме, за-

тем в пределах м.2, далее в пределах м.3 и уже потом ч.5, то есть происходит разрастание хоровой фактуры из унисона, наложение хоровых голосов.

Таким образом, происходит изменение характера познавательной деятельности. Акцент не на запоминании, зубрёжке, а на понимании и переживании смыслов содержания. Ученик попал на урок – он не может не научиться. Как в той теории «соленого огурца»: попал огурец в рассол – хочет, не хочет – должен просолиться. Попал ученик на урок – хочет, не хочет – должен научиться.

И закончить свое выступление я бы хотела совместным просмотром видео произведения «Северное сияние» Вельо Тормиса. Это видео с конкурса III Дальневосточные хоровые Ассамблеи, где женский хор стал обладателем звания Лауреата.

Ермакова Е.С.
преподаватель КГБ ПОУ «ХККИ», к.п.н.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И МЫШЛЕНИЯ МУЗЫКАНТА- ИСПОЛНИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

В статье рассмотрены взгляды учёных на проблему функционирования творческого мышления. Предложена модель развития художественно-творческого мышления посредством организации восприятия художественной интегрированной информации. Дано определение понятия художественной интегрированной информации. Описаны механизмы организации восприятия художественной интегрированной информации. Дано описание функционирования предложенной модели на примере интерпретации художественных текстов (литературных, музыкальных изобразительных).

Ключевые слова: творческое мышление, художественная интегрированная информация, ритмическая память, ритмический ряд, ассоциативный ряд, реминисцентный ряд, интерпретация текста.

Творчество художника-исполнителя предполагает владение навыками интерпретации текста. Адекватное толкование художественной ткани произведения определяет выбор средств выразительности для создания образа. Степень овладения системой операциональных навыков и умений проникать за поверхность текста, расшифровывать знаковую структуру художественного произведения и «переводить» содержание с языка искусства на язык человеческих эмоций и смыслов Д.А. Леонтьев определяет как *уровень художественной компетентности* [2, с. 63].

Проблема интерпретации текста является ключевой в герменевтике. Один из её исходных принципов: смысл текста всегда превышает авторский

замысел. Это значит, что *понимание не только репродуктивно, но и продуктивно*. Согласно герменевтической позиции, интерпретатор понимает текст применительно к современной ему ситуации. Только «применительность» понимания делает его конкретным, ведёт к возникновению нового, т.е. *само понимание становится творческим актом*.

Следовательно, при работе с художественным произведением *способность самостоятельно интерпретировать* текст, участвуя в акте сотворчества, воссоздавая систему художественных образов, сведённых в XX веке к понятиям «знак», символ», «структура», бытие которых совпадает со способом обнаружения и восприятия, может трактоваться как напряжённая работа художественно-творческого мышления.

Закономерным является вопрос о поисках таких приемов, которые будут способствовать организации деятельности художественно-творческого восприятия и мышления, результатом которых будет являться интерпретация.

В качестве приёма, выступающего необходимым условием раскрытия смыслового содержания произведения, Р.Р. Каракозов рассматривает реконструкцию пространственно-временных структур художественного текста. Н.И. Анчукова для развития креативности личности музыканта, его эмоционально-образного, интуитивного, интеллектуального компонентов когнитивного аспекта креативности предлагает использовать механизм образного ассоциирования.

Нами разработана и апробирована теоретическая *модель развития художественно-творческого мышления*. В её основу положена концепция влияния восприятия художественной интегрированной информации на развитие художественно-творческого мышления. Предложенная модель включает два основных компонента: художественная интегрированная информация; механизмы организации восприятия художественной интегрированной информации (выявление ритмических, ассоциативных и реминисцентных рядов).

Под интегрированной информацией мы понимаем сведения, организованные из ранее диссоциированных элементов различных областей смыслов в художественную целостную систему. Эти элементы находятся в определённых иерархических отношениях и выражены различными видами, формами кодирования представлений (слово, звук, цвет, пространство, движение, время). В качестве *единицы интеграции* художественной информации в нашем исследовании рассматривается *ритм*.

Выявление ритмических рядов основано на выделении в произведении, (музыкальном, литературном, живописном и др.) *повторяющихся* фонем, лексем, мотивов, образов, тем, тематических блоков, ритмических групп и рисунков, линий, красок, форм.

Выявление ассоциативных рядов подразумевает возникновение неожиданных связей между далекими понятиями и образами.

Выявление реминисцентных рядов опирается на воспоминания о другом произведении, в результате чего между ними возникает определённая связь и выявляется дополнительная информация.

Организованная такими механизмами информация, адресованная всем уровням и модальностям восприятия, способствует, во-первых, активизации интуитивного познания, являющегося творческим ресурсом и, во-вторых, помогает переводить интуитивное познание в область сознания. Всё это способствует созданию оригинальной творческой интерпретации эстетического текста. Графически модель развития художественно-творческого мышления представлена на рисунке 1. [Приложение 1]

Рассмотрим функционирование данной модели на примере интерпретации хоровой миниатюры для смешанного хора «Метель» Г. Свиридова на стихи С. Есенина «Голубая кофта, синие глаза».

Голубая кофта. Синие глаза.
Никакой я правды милой не сказал.

Милая спросила: "Крутит ли метель?
Затопить бы печку, постелить постель".

Я ответил милой: "Нынче с высоты
Кто-то осыпает белые цветы.

Затопи ты печку, постели постель,
У меня на сердце без тебя метель". [1, с. 672].

Анализ текста Есенина позволяет говорить о различных видах повторов на всех уровнях: фонетическом, лексическом, синтаксическом.

На лексическом уровне ритмически повторяется *образ метели*. Он ассоциируется с завьюженным зимним пространством, потерей ориентации, с физическим холодом и дискомфортом. В диалоге лирического героя с милой восприятие образа метели меняется за счет использования *синтаксического повтора* – *хиазма, перекрёстного повтора строк*: "Милая спросила: "Крутит ли метель? Затопить бы печку, постелить постель". Я ответил милой: "...Затопи ты печку, постели постель, У меня на сердце без тебя метель". В результате акцент смещается с физического дискомфорта на внутренний. Метель теперь ассоциируется с душевной тревогой, одиночеством, пустотой и холодом.

Зима и связанная с нею метель – как сезон годового цикла - в языческом восприятии – метафора завершающего жизненного периода, а в христианстве - этап, связанный с предощущением Грядущего Предстояния, поиском духовной опоры.

Символика белого цвета зимы связана со смертью как с переходом в высший, нематериальный мир, а смерть при этом — это духовное возрождение и обновление. Именно поэтому белый цвет в процессе духовной трансформации, духовного пути появляется на завершающих стадиях – после смерти «старой» личности, «личины», как символ духовного рождения ново-

го, более совершенного человека. Белыми одеждами умершего посвящали в новую жизнь. Это цвет радости и праздника. В старину белый траур использовался и у славян. Славяне одевали умерших в белую одежду и покрывали белым саваном.

Такой «выход» в тексте Есенина к теме смерти нельзя назвать случайным, если иметь в виду, что стихотворение было написано в октябре 1925 г., а погиб поэт в декабре этого же года. И тревога, выраженная в образе метели, может восприниматься как экзистенциальная, связанная с предощущением грядущего Предстояния перед Внеличным началом. Оно появляется в следующих строках: "Нынче с ВЫСОТЫ КТО-ТО осыпает белые цветы".

Помимо повторяющегося образа метели, можно говорить о ритмическом повторе лексем, связанных с категорией цвета: голубой (кофта), синий (глаза), красный (печка). Все они, вместе с белым цветом, являются *символами Богородицы*. Белый – символ невинности души, чистоты и святости. Синий цвет – тайны, Божественной непостижимости, вечности, истины, откровения и мудрости. Голубой – это возвышенное, духовная чистота и целомудрие, доверие и верность, одежды Богоматери. Красный – цвет жертвенной любви, небесный очищающий огонь, животворное тепло.

Теперь, в контексте выявленных мотивов грядущего Предстояния и душевной метели, экзистенциальной тревоги, разговор с «милой» можно трактовать как разговор с Богородицей, в которой лирический герой ищет духовную опору, ориентир в период душевного хаоса. Хотя многие исследователи данного текста склонны видеть в образе «милой» реальную женщину – последнюю жену Софью Толстую, которую поэт называл «милая, но нелюбимая» и не раз подчёркивал сложный характер взаимоотношений с этой здоровой, рациональной земной женщиной.

В связи с этим неоднозначно воспринимаются первые строки стихотворения: «Голубая кофта. Синие глаза. / Никакой я правды милой не сказал». Читатель склонен считать сюжет на уровне бытовых отношений, а не бытийных и говорить о нежелании лирического героя признаться в «милой» в неверности. Если же следовать логике выявленного нами разговора с Богородицей, то это скорее страх и тревога за земные грехи перед ликом святого образа, нежелание осквернить его.

Обратим внимание, что первая строка стихотворения основана на использовании приёма *синтаксического параллелизма*, когда повторяются *одинаково построенные синтаксические конструкции*: «Голубая кофта. Синие глаза».

Данный приём, с одной стороны, подчёркивает *противопоставление*, «кофта» - «глаза» как «материальное» - «духовное». Выявленное противопоставление усиливается также за счёт приёма *парцелляции*, когда единая синтаксическая конструкция членится на короткие синтагмы. Вместо длинного пространного оборота «девушка с синими глазами, одетая в голубую кофту», акцентно и ритмично звучит: «Голубая кофта. Синие глаза».

С другой стороны, эти приёмы в один ряд встраивают «голубой» и «синий». Несмотря на градации цвета, оба оттенка связаны с духовным, воз-

вышенным и глубинным, сущностным, вечным. Эти семантические оттенки нивелируют противопоставление образов «кофта» - «глаза», напротив, объединяя их в одно целое – пречистый образ Богородицы

В создании ЕЁ звукового образа участвует особая мелодическая организация есенинского стиха. Музыкальность, напевность и мягкость достигается *особой системой рифм*. Можно выделить открытые ("кофта" - "глаза", «высоты» - «цветы») и закрытые женские рифмы ("метель" - "постель"). Вместе с тем используется *приём звукописи на гласных – ассонансы*. Повторяются [а], [о], [и]. Это также позволяет достичь напевности звучания.

Отметим, что в психолингвистических исследованиях А.И Журавлёва, Л.П. Прокофьева, Л.Бондс – Л.Н. Колесниковой звук [а] связан с красным, сильным, [о] – с бело-жёлтым, высоким, чистым, [и] – с синим, нежным, духовным [3, 31-32]. Таким образом, и на звуковом уровне можно говорить о ритмической повторяемости фонем, ассоциативно связанных с образом Богородицы.

Анализ есенинского текста подтолкнул к поиску реминисценций, которые могли бы подтвердить или опровергнуть наше предположение о доминирующем образе Богородицы. Так удалось найти музыкальную трактовку стихотворения Г. Свиридова, представленную в хоровой миниатюре для смешанного хора «Метель». В ней *малозвучные (несложные) гармонии* придают звучанию *прозрачный, холодный оттенок*, соотносящийся с зимним пейзажем есенинского текста и экзистенциальной пустотой, тревогой душевного (внутреннего) пространства лирического героя.

Ярко выраженная *ритмическая вертикаль*, с одной стороны, не даёт распевности, *сообщает декламационный характер*. Это вполне соотносится с монологической и диалогической речью, на которой основан текст. *Декламационность* достигается посредством *движения по звукам трезвучия и в связи с отсутствием внутрислоговых распевов*. С другой стороны, эта *ритмическая вертикаль создаёт звуковой образ гулко-зимнего широкого пространства, в котором воеет вьюга*.

Звучит *хоральное песнопение*. Данное ощущение подкрепляется *приёмом хоровой педализации, оstinатности, которые способствуют появлению напряжённого звукового поля*. Оно соотносится с образной сферой произведения: метель - холод – тревога – отношения «он – она» (миниатюру открывает одна группа голосов, затем подключается другая, которая скандирует на одном звуке.

Таким образом, хоральное звучание свиридовской миниатюры соотносится с представленной нами интерпретацией есенинского текста в контексте христианских православных истоков.

В процессе анализа и интерпретации текста С. Есенина и музыки С. Свиридова был проведён эксперимент, связанный с созданием иллюстраций к описанным произведениям. Представленные работы позволяют выявить уровни постижения текста от предметно-бытового, до символического и абстрактного, в которых звучит тема экзистенциального одиночества, тревоги, боли. [Приложения 2,3,4].

В целом интерпретация текста на основе принципа интеграции художественной информации, использования механизмов выявления ритмических, ассоциативных и реминисцентных связей (рядов), целостный поуровневый анализ поэтического и музыкального произведений, а также проведённый эксперимент позволили выявить смысловую доминанту текста: разговор с Богородицей в момент предошущения Предстояния и духовные истоки лирики Есенина.

Создание интерпретации является отражением деятельности творческого мышления, которое поможет *исполнителю* быть убедительным и точным в выборе средств художественной выразительности.

Список литературы.

1. Есенин С. Собрание сочинений в двух томах. – М.: «Советская Россия», 1991. – 782с.
2. Леонтьев, Д.В. Произведение искусства и личность: психологическая структура взаимодействия / Д.В. Леонтьев. – М.: Наука, 1991. – 213с.
3. Приходько В.К. Приёмы создания словесной образности. – Хабаровск, Изд. ДВГГУ, 2006. – 243с.

Приложение 1

Рис. 1. Модель развития художественно-творческого мышления

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

