

Отдел образования администрации Адмиралтейского района
ГБУДО Дворец творчества «У Вознесенского моста»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ: ОПЫТ, НАХОДКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Материалы II открытой районной конференции

30 января 2025 года

Санкт-Петербург
Свое издательство
2025

УДК 371.3
ББК 74.268.5
М 89

Музыкальное образование детей: опыт, находки, перспективы: сборник статей по материалам II открытой районной конференции «Музыкальное образование детей: опыт, находки, перспективы» (Санкт-Петербург, 30 января 2025 г.). — Санкт-Петербург : Свое издательство, 2025.

ISBN 978-5-4386-2391-5

Данные материалы содержат опыт работы педагогических работников ГБУДО Дворец творчества «У Вознесенского моста», осуществляющих образовательную деятельность в учреждении дополнительного образования, а также учителей музыки ОУ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Материалы адресованы педагогам-музыкантам образовательных учреждений, студентам музыкальных вузов, училищ, колледжей, а также всем интересующимся проблемами музыкального образования детей.

Составитель: Вагнер С.Н., методист, педагог дополнительного образования ГБУДО Дворец творчества «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

Редактор: Шаршакова Л.Б., методист ГБУДО Дворец творчества «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

Верстка и предпечатная подготовка: Чернова А.Н., методист ГБУДО Дворец творчества «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

ISBN 978-5-4386-2391-5

©Шаршакова Л.Б., 2025
© ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста»

ООО «Свое издательство»
Заказ №2755. Подписано в печать: 04.04.2025
Печать цифровая. Тираж 50 экз.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Артамонова К.А.</i> Музыкальное воспитание школьников через систему интеграции общего и дополнительного образования	4
<i>Афанасьева Е.В.</i> Особенности работы с учащимися на начальном этапе обучения в классе фортепиано	6
<i>Вагнер С.Н.</i> Методическая продукция педагогов дополнительного образования: делать или нет?	8
<i>Евдокимова Н.А.</i> Особенности подготовки учащихся к успешному выступлению на конкурсе	10
<i>Каманина В.А.</i> Вокально-хоровая работа на занятиях детского хора. (из опыта работы)	12
<i>Лемаева А.С.</i> Система работы с родителями в классе флейты	14
<i>Пикалева Н.П.</i> Музыкально-литературная композиция как форма проведения концерта учащихся класса фортепиано	16
<i>Полякова Т.М., Афанасьева Н.Н.</i> Организация жизнедеятельности вокального коллектива за рамками дополнительной общеразвивающей программы	18
<i>Савина В.М.</i> Игровые моменты в распевании дошкольного хора	19
<i>Седух Н.Г.</i> Программа «детская филармония»: от замысла до реализации	21
<i>Углова А.В.</i> Межпредметные связи: из опыта работы с хором в школьном музее «А музы не молчали»	23
<i>Кузьмина Г.В.</i> Проведение технического зачета (гаммы) в классе фортепиано для детей второго года обучения	25

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*«Живопись даёт образ и мысль, и нужно создать в своём воображении настроение.
Поэзия слова даёт мысль, и по ней нужно создать образ и настроение, а музыка даёт
настроение, и по нему надобно воссоздать мысль и образ»
Н.А. Римский-Корсаков*

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, музыка способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством.

Интеграция общего и дополнительного образования в условиях перехода на ФГОС

Требования к современной системе образования направлены на формирование высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением картины мира. За всю свою историю человечеством накоплен огромный опыт в области культуры и цивилизации. Образование дает возможность постигать человеку этот опыт, через призму новых идей и открытий, расширять свои представления о мире.

В настоящее время резко выросла информированность детей. Если раньше школа и уроки были источниками получения ребенком информации об окружающем мире, человеке, обществе, природе, то сегодня СМИ, Интернет оказываются существенным фактором формирования картины мира у ребенка, причем не всегда положительной. Телевидение, фильмы, видео вытесняют истинно культурное образование.

Содержание образовательного стандарта второго поколения гласит «От образования на всю жизнь к образованию для жизни». Современный этап развития нашего общества требует качественно нового подхода к организации образования подрастающего поколения, а, следовательно, возрастает и ответственность образования за подготовку человека, способного жить в новых условиях.

В результате реформирования системы образования особенно значимыми становятся вопросы интеграции и взаимодействия учреждений образования, находящихся в разных ведомствах, так как динамичное развитие современного российского общества требует формирования в человеке яркой индивидуальности, позволяющей ребенку стать и оставаться самим собой в быстро изменяющемся социуме.

Цель интеграции общего и дополнительного образования в области искусства и непосредственно в музыке — обеспечить общедоступность обучения для всех учащихся вне зависимости от их индивидуальных способностей. Полученные на уроках знания, умения и навыки, учащиеся имеют возможность совершенствовать во внеурочной деятельности и на занятиях в системе дополнительного образования.

Интеграция означает творческое сотрудничество, общепризнанное объединение педагогов образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования в качестве участников совместной деятельности по достижению общей цели развития личности ребенка.

Интеграция общего и дополнительного образования позволяет:

- обогатить содержание и формы учебной деятельности;
- сближить процессы воспитания, обучения и развития;
- предоставить обучающимся реальную возможность выбора своего индивидуального маршрута путем включения в занятия по интересам;
- создать условия для достижения обучающимися успеха в соответствии с их способностями;
- решить проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения.

Педагогическая наука и практика свидетельствуют, что воспитание и дополнительное образование расширяют границы базового школьного образования наиболее эффективно при условии их взаимодействия, которое является необходимым фактором создания условий для самоопределения личности, способной принимать решения в различных ситуациях.

Современный урок музыки – это основная форма организации музыкального воспитания в школе, это урок, созвучный времени, в котором гармонично сочетаются как приоритетные задачи образовательной сферы, так и постоянное творческое общение между музыкой, учителем, детьми.

Из Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы: *"Потенциал музыкального образования незаменим в процессе развития эстетических чувств и интеллекта человека, его музыкальности и нравственной культуры, уважения к традициям своей страны и народов мира."*

Ключевыми задачами учебного предмета «Музыка» в школе являются: воспитание грамотного слушателя; изучение произведений народной и классической музыки, лучших образцов современной музыки академических и массовых жанров; реализация комплексного подхода к развитию музыкальной культуры обучающихся с позиций единства деятельности *композитора, исполнителя, слушателя*; приобщение к музыкальной деятельности, представленной в своих основных видах: *хоровое и сольное пение, инструментальное музицирование*, и др. – (элементов импровизации и сочинения, а также музыкально-сценического действия); приобщение опыта коллективного публичного исполнения музыкальных произведений, в том числе посредством организации школьных хоровых и музыкальных коллективов; овладение элементами музыкального языка в процессе активной музыкальной деятельности; расширение музыкального кругозора и основ музыкальной грамотности обучающихся; формирование музыкального вкуса в досуговой сфере; применение электронно-цифрового инструментария, обогащающего возможности обучающихся в музыкальном творчестве и восприятии музыкальных произведений; приобщение к музыкальным традициям своего региона.

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия; развитие целостного миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; осознание значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов; формирование и развитие творческих способностей обучающихся.

Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных связях. Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в

актуальный контекст своей жизни.

Урок музыки трактуется как урок искусства, нравственно-эстетическим содержанием которого, является художественно-педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка “вечные темы” искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества, и др. Полученные на уроках знания, умения и навыки, учащиеся имеют возможность совершенствовать во внеурочной деятельности и на занятиях в системе дополнительного образования.

Взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования - это мощный ресурс, который позволяет решить существующие социально-педагогические проблемы, решить вопросы обучения и воспитания детей, формирования и развития личности ребенка. Взаимодействие педагогов - это не только помощь друг другу, а разумное объединение усилий в организации среды жизнедеятельности школьников как фактора, активно влияющего на развитие их личности. Интеграция общего и дополнительного образования в музыкальном воспитании позволяет создать у детей целостное представление о музыкальном мире. В процессе обучения, учащиеся получают знания, систематически дополняя и расширяя их. Сравнивают, делают логические выводы. Эти знания помогают им представить мир музыки как единое целое.

Дополнительное образование, как важнейшее средство гармоничного развития личности на всех этапах обучения, обогащает основное (базовое) образование и компенсирует его недостатки. Являясь элементом общего образования, содержание дополнительного образования предполагает целостное развитие личности каждого школьника: духовно-нравственное, интеллектуальное, эмоциональное и физическое. Поэтому главная задача современного учителя музыки и педагога дополнительного образования - средствами искусства учить мыслить, чувствовать, сопереживать, развивать у детей интеллект и душу.

Многолетнее сотрудничество с бессменными социальными партнерами и помощниками образовательных учреждений - Дворцом творчества «У Вознесенского моста», Домом детского творчества «Измайловский», Музыкальной школой им. М.Л. Ростроповича, Школой искусств им. Д.С. Бортнянского, Детской школой искусств им. И.О. Дунаевского дают возможность каждому школьнику приобщиться к музыкальной культуре, проявить свои творческие способности через участие в конкурсах, концертной деятельности, повышая самооценку и уверенность, радуясь своим достижениям и успехам.

Неважно, чем придется заниматься во взрослой жизни нынешним ученикам: какие профессии они выберут в будущем. Творчески развитый человек всегда будет востребованным, а значит, успешным и счастливым!

Афанасьева Е.В.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО

Представляю опыт работы в классе фортепиано, а именно некоторые моменты работы с начинающими маленькими музыкантами (примерно 6-7 лет) на самых первых занятиях. Дети, приходя на занятия в учреждение дополнительного образования, ожидают получить от них радость, ощутить успех, пообщаться с другими детьми, а заодно научиться чему-либо. Поэтому педагог дополнительного образования для маленьких музыкантов является тем, кто может подарить им эти прекрасные эмоции.

Вот лишь некоторые особенности детей младшего возраста:

- сложность сосредоточения на какой-то одной деятельности,
- лёгкость восприятия нового, но и быстрое забывание его,
- преобладание игровых моментов,
- умение усваивать нормы и правила,
- активность познания окружающего мира.

Современные дети хотят всего и сразу, и как можно быстрее. Им надо увидеть результат уже сейчас. Ещё одна немаловажная особенность нашей реальности – отношение детей и родителей к занятиям. И дети, и родители недооценивают важность выполнения домашних заданий, тренировок, совершенно несерьёзно к ним относятся. Поэтому педагог, как говорится, выкручивается как может.

Занятия с начинающими музыкантами в классе фортепиано я строю по традиционной схеме:

1. Разминка.
2. Упражнения на формирование исполнительских навыков.
3. Изучение нотной грамоты.
4. Разучивание и исполнение пьес.
5. Подведение итогов занятия.

Подробнее остановимся на некоторых этапах.

Разминка

На данном этапе выполняются следующие упражнения, начиная с первого занятия – «Дерево» и «Красим забор», «Мошки».

С помощью этих упражнений можно «протестировать» такие способности и качества личности, как память ребёнка, координация, дикция, словарный запас, быстрота реакции, эмоциональность.

Затем присаживаемся за фортепиано, и узнаём, как правильно сидеть. В качестве домашнего задания предлагается раскрасить рисунок с изображением девочек, сидящих за фортепиано (раскрасить только девочку правильно сидящую за инструментом).

Упражнения на формирование исполнительских навыков

На первом же занятии детям предлагаются упражнения для ощущения, что я уже играю: «Радуга» и «Гладим чёрных котов». Дальше – в зависимости от особенностей ученика предлагаются другие упражнения:

«Котёнок спит – котёнок проснулся» - на крышке инструмента.

«Поезд едет в тоннель» - выполняется на крышке инструмента.

Знакомство с названием пальчиков, «Пальчики здороваются». Игра «Первый пальчик, где ты был?»

На втором занятии я использую упражнение «Пальчики приземляются на парашютике». В качестве базы используется карандаш. Каждый палец должен выполнить команду: приземлиться на базу.

Упражнение «Пальчики читают стихи». В зависимости от ребёнка задания даются разной сложности: с кем-то — самые простейшие, с кем-то — уже с нотной записью, с кем-то с Та и Ти (палочками длинными и короткими). Данные упражнения выполняются на крышке инструмента.

Изучение нотной грамоты

После знакомства со Звукорядом детям предлагается игра «Куда прыгнет Бегемотик?». В качестве домашнего задания детям предлагается вспомнить, где в нашей жизни, или в книжках, или в кино можно встретить число семь, и на следующем занятии мы играем в «Волшебное число 7».

- семь нот,
- семь дней недели,
- сказка «Цветик-семицветик»
- сказка «Волк и семеро козлят»,
- «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»,
- сказка «Белоснежка и семь гномов»,
- семь цветов радуги и др.

Как только ребёнок узнаёт, что в радуге семь цветов, как и в музыке семь нот, я предлагаю раскрасить каждую нотку, начиная с ноты «ДО» в определённый цвет радуги. Это происходит на первых же занятиях, в зависимости от степени подготовленности ребёнка. Это простое упражнение способствует эффективному запоминанию названий нот, развивает аккуратность и точность.

Упражнение «Маршируем или прыгаем» я предлагаю для знакомства с длительностями (целые, половинные, четвертные, восьмые) и прибегаю к помощи тела ребёнка. Например, педагог марширует четвертными длительностями, а ребёнок «бегает на месте» восьмыми. Особенно это хорошо применять, когда ребёнок очень подвижный и неусидчивый. Затем педагог бегает восьмыми, а ребёнок марширует четвертными. Сопровождается упражнение счётом «раз и», «два и» и т.д. Затем можно перейти на другие сочетания длительностей. Можно просто прохлопывать те же длительности, но детям всё же доставляет большее удовольствие подвигаться.

Подведение итогов занятия

При подведении итогов занятия важно:

- кратко повторить, что нового узнал ребёнок (например, новые термины, новое упражнение),
- чему научился (например, новый штрих легато, играть двумя руками одновременно),
- дать эмоциональную оценку занятию (например, сказать: «ты сегодня был очень внимательный», «сегодня у тебя было плохое настроение, но ты справился с ним, и у тебя всё получилось», «сегодня плохое настроение победило, и мы не успели сыграть то-то и то-то, надеюсь, что в следующий раз ты придёшь с хорошим настроением»).

Все упражнения мои ученики выполняют с интересом и радостью, некоторые учащиеся придумывают свои правила выполнения, дают свои названия упражнениям.

Вагнер С.Н.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ДЕЛАТЬ ИЛИ НЕТ?

Каждый год во Дворце творчества «У Вознесенского моста» проходит выставка методической продукции педагогов и методистов. По моим наблюдениям не все педагоги охотно создают такую продукцию. Для педагога деятельность по созданию методической

продукции является скорее дополнительной работой, где педагог может столкнуться с некоторыми трудностями. Давайте разберём, что это за трудности.

Одна из главных трудностей в создании методической продукции — как найти тему для методической работы, о чём писать? Эта трудность тормозит и «убивает» всякое желание начинать создавать методическую продукцию. Иногда педагогу может казаться, что всё, что будет изложено в содержании методической продукции довольно обыденно, ничего особенного, поэтому и не стоит начинать писать.

Педагоги-музыканты в силу специфики своей деятельности чаще всего создают сценарии мероприятий, конспекты занятий, реже — методические рекомендации, методические разработки. В любом методическом справочнике можно увидеть разнообразные виды методической продукции, такие как:

- *организационно-методическая продукция*: её назначение — разъяснить цели и порядок действия, методику организации образовательного процесса/дела/акции, показать возможные приёмы и формы их проведения, например, методическая разработка, методические рекомендации, памятка, проект, тематическая папка и т. д.;
- *информационно-пропагандистская продукция*: она ставит своей целью изложить сведения, подлежащие распространению, проанализировать чей-то опыт, сориентировать в текущих событиях, например, буклет, газета, листовка, портфолио, методическое описание и т. д.;
- *прикладная методическая продукция*: это иллюстративный материал, дополняющий и наиболее полно раскрывающий тему, отражённую в других видах методической продукции, например, каталог, наглядные пособия, плакат, сборник упражнений и т. д.

Педагогу иногда бывает сложно разобраться с разными видами методической продукции, в процессе ознакомления нужно понять, какие виды методической продукции необходимо создавать на сегодняшний день, и какие проблемы в музыкальном образовании они помогут решить.

Следующая сложность — разобраться со структурой методической продукции, её составными частями, её оформлением и содержанием. Так всё-таки, надо ли педагогам создавать методическую продукцию? Я уверена, что надо, и вот по каким причинам это нужно делать:

- Педагоги зачастую имеют большой опыт работы с детьми, деятельность их успешна, результаты великолепные. В методической продукции они могут поделиться накопленным опытом с другими педагогами, помочь молодым педагогам в решении проблем, которые могут встретиться на их педагогическом пути.
- Описывая опыт своей работы в методической продукции, педагог предлагает наиболее эффективные формы и методы решения тех или иных педагогических задач. А это всегда ценная информация.
- Созданная методическая продукция публикуется в различных сборниках, интернет-изданиях, а это значит, что аудитория, которая познакомится с данной продукцией, будет огромной!
- Содержание методических работ строится не только на передаче педагогического опыта, но это ещё и исследовательская деятельность, где педагог раскрывает свой потенциал как педагога-исследователя. А это всегда интересно!
- Создав методическую работу, педагог может представить её на различных конференциях, на выставках, на ГУМО, провести по ней педагогический мастер-класс, возможно, поучаствовать в профессиональном педагогическом конкурсе. А это всегда баллы к карте эффективности и к аттестации.

Что нужно сделать педагогу, перед тем как приступить к созданию методической продукции?

- нужно проанализировать свою педагогическую деятельность и выявить в ней то, что может быть наиболее интересным для описания,
- методическая продукция должна быть нацелена на решение актуальных проблем в образовании,
- методическая продукция обязательно должна иметь своего адресата, педагогу нужно решить, для кого будет эта работа — для всех педагогов, для начинающих педагогов, для родителей и т. д.
- нужно определить информационные источники, которые помогут при написании методической продукции, в заключении нужно обязательно их указать,
- нужно продумать содержание и оформление методической продукции, для этого получить консультацию у методиста,
- будет очень хорошо, если описанный опыт смогут использовать другие, т. е. описание должно быть подробным и понятным.

В различных учреждениях наверняка есть методические кабинеты, где вам подскажут полезные источники по теме. Например, в нашем учреждении есть прекрасный методический кабинет, и я могу порекомендовать информационно-методический словарь-справочник «Методическая продукция», автор-составитель Рыжова Людмила Филипповна. В течение учебного года нагрузка у педагогов огромная, поэтому методическую продукцию лучше создавать в летний период. Надеюсь, что я вдохновила и подтолкнула вас на создание методической продукции. Главное, чтобы эта продукция была полезна людям.

Евдокимова Н.А.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К УСПЕШНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ НА КОНКУРСЕ

Конкурсы становятся серьёзным стимулом для развития музыкально-исполнительского уровня учащихся, а также — катализаторами активности, как для учащихся, так и для педагогов. Цель любого соревнования – сравнение уровней мастерства участников, что способствует формированию профессионального роста и воспитанию волевых качеств конкурсантов.

Для начала дадим определение, что такое конкурс. Конкурс от латинского *conspicere* – это соревнование с целью выявления лучших из участников. Музыкальные словари трактуют конкурс как соревнование музыкантов-исполнителей в виде концертных выступлений по заранее объявленным условиям. Подготовка к конкурсу — это большой, кропотливый труд, включающий несколько этапов.

1 этап. Выбор конкурсной программы

Важно подбирать такие произведения, которые раскроют индивидуальность ученика, его творческие и технические возможности. Наряду с этим педагог должен знать способности ученика, которые необходимо подчеркнуть и те особенности, которые можно смягчить и прикрыть. Репертуар для выступления на конкурсе должен соответствовать возрастным, техническим и музыкальным возможностям учащихся. Также нужно помнить, что репертуар должен нравиться юному исполнителю.

Никогда нельзя выставлять на конкурс «сырое», только что выученное произведение. Программу нужно обыграть, то есть до конкурса должно оставаться определённое количество времени, за которое ученик выступит с произведениями на концерте. Но есть другая сторона медали – программу можно «заиграть». Поэтому педагог должен так рассчитать время, чтобы ученик на момент проведения конкурса был в самой лучшей форме, и был готов к выступлению и морально, и физически.

2 этап. Ознакомление и разбор конкурсных произведений

Новые произведения должны увлечь юного музыканта, чтобы у него возникло желание исполнять их. Получить своё представление о произведениях может помочь прослушивание звукозаписи. Лучше послушать произведения в разных исполнениях. Обязательно нужно познакомить ученика с творчеством композиторов, чью музыку он будет исполнять, историей создания этих произведений. Это способствует проникновению в суть музыкального образа, его пониманию и поддержанию интереса к данным произведениям.

Надо составить представление о характере и форме произведений. Затем работа начинается с тщательного разучивания нотного текста в медленном темпе. Разбор произведений должен быть сразу грамотным с точной аппликатурой, штрихами и оттенками.

3 этап. Работа над отдельными фрагментами музыкальных произведений

Необходимо выявить самые сложные места, обдумать способы преодоления трудностей. Для этой стадии работы характерно многократное повторение отдельных элементов произведения.

4 этап. Целостное оформление конкурсных произведений

Самое главное для уверенности на сцене – это знание произведения на 100%, чтобы не думать о тексте, а слушать себя и своё исполнение. Очень важно, чтобы выступление было осмысленное, и эмоции не захлёстывали, ведь именно артист должен контролировать своё эмоциональное состояние. Нужно научить исполнителя начинать произведение с разных точек, а не только с самого начала. Очень полезно исполнение готового произведения записать на аудио или видео, чтобы можно было проанализировать сильные и слабые стороны игры музыканта.

5 этап. Достижение уровня концертной готовности к конкурсному прослушиванию

Отмечу несколько приёмов для проверки выученного материала:

- исполнение произведений с любой фразы или части, предложенных педагогом,
- исполнение произведений, не глядя на клавиатуру,
- исполнение произведений после выполнения прыжков или приседаний до большого учащения пульса (эффект состояния выхода на сцену).

При подготовке к конкурсу для учащегося важно:

- уметь концентрировать внимание,
- управлять своими эмоциями,

- приводить себя в оптимальное концертное состояние.

Великие музыканты и педагоги считали важнейшей задачей исполнителя обретения собственного концертного опыта. Поэтому перед конкурсом юному музыканту обязательно нужно как можно больше участвовать в различных концертах.

Вот несколько рекомендаций для успешного выступления в день конкурса:

- 1) Перед выходом лучше сидеть спокойно в удобной позе, при расслабленной мускулатуре. При необходимости “разыгрывания рук” играть гаммы, этюды, либо отдельные эпизоды конкурсных произведений в медленном темпе.
- 2) Проигрывать произведения только в сдержанном темпе и в средней звучности, не выкладываться, беречь силы и эмоции.
- 3) По совету С.Рихтера – не играть произведение целиком, лучше оставить целостное исполнение до выступления, но обязательно просмотреть произведение по нотам, пропеть его, еще раз проанализировать. Полезно без инструмента перебирать в памяти разные эпизоды программы.
- 4) Для снятия нервного стресса можно потереть круговыми движениями левое, затем правое запястье до появления тепла, затем проделать полукруглые массирующие движения одновременно под обеими бровями до появления тепла, то же самое – с двух сторон носа, напоследок натирать мочки, а затем и полностью уши до появления тепла. Подобные действия, проводимые совместно с педагогом, помогут успокоить учащегося, настроить на позитивный лад.
- 5) Перед выходом на сцену можно сделать дыхательную гимнастику: медленный, глубокий вдох через нос, небольшая задержка дыхания и спокойный выдох через рот, отдых и повторить цикл.
- 6) С учеником необходимо неоднократно отрепетировать выход на сцену и уход с неё.
- 7) Полезно приучить ученика использовать те несколько секунд, которые проходят между выходом на сцену и началом игры, чтобы проверить состояние исполнительского аппарата, создать необходимую эмоциональную и мышечную настройку. Перед тем, как начинать играть каждое произведение, мысленно пропеть и проиграть самое начало про себя.
- 8) После окончания программы не нужно срываться с места. Необходимо выдержать паузу, дать возможность музыке “прекратиться”, после чего с достоинством встать, поклониться слушателям и в спокойном темпе покинуть сцену.
- 9) В заключении отмечу, что, участвуя в конкурсах, дети становятся более ответственными, начинают сравнивать свои успехи с достижениями других детей, при удачном выступлении повышается уровень самооценки.

Лучше, когда учащиеся начинают выступать с раннего возраста, у них, в основном, нет страха публичного выступления. А если и есть, то постепенно дети приобретут опыт и будут чувствовать себя на сцене уверенно.

Если обобщить сказанное, то конкурсы:

- помогают мотивировать учащихся держать себя в форме,
- стимулируют совершать рывок в творческом развитии,
- дают возможность ощутить радость выступления на публике.

ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ ДЕТСКОГО ХОРА.

(из опыта работы)

На хоровые занятия приходят разные дети: излишне эмоциональные, вспыльчивые, несдержанные, или наоборот, зажатые, инертные и закомплексованные. Моя задача — не навредить, объединить, раскрепостить, развить, научить в процессе совместного творчества.

Пение в хоре — это один из лучших способов, независимо от данных ребенка, развить и выразить себя в музыке, получить радость от совместного творчества, развить фантазию, раскрыть свой творческий потенциал. Именно в младшем школьном возрасте мы закладываем, или продолжаем развивать (для тех детей, которые прошли обучение в подготовительном хоре) определенные представления о певческом искусстве. Я объясняю учащимся, что пение-вокал — это концентрация многих составляющих. Мы должны следить за тем, как мы сидим, как мы стоим, как мы дышим, как формируем звук и т.д. Чтобы развитие младшего школьника в хоре шло правильно, необходимо сформировать у него основные вокально-хоровые навыки. К ним относятся:

1. Певческая посадка. Спина натянута, как струна, ножки, как корни у дерева, представляем, что за спиной расправленные крылья. В течение всего занятия необходимо следить за посадкой каждого ребенка.

2. Дыхание. Упражнения на дыхание обычно проводятся в самом начале занятия. Приведу несколько примеров таких упражнений.

- вдох короткий, активный, выдох через рот, постепенно расходуя запас воздуха. (Пример: маленький кит и большой кит).

- живот при пении не должен быть расслабленный, я говорю: поём, как бы «надев корсет». Это сразу мобилизует, ребята сидят ровно, держат живот в напряжении, и не выдыхают очень быстро воздух.

- поём с усилием, сопротивляясь сильному ветру, активному течению, открываем тяжелую дубовую дверь.

Со временем, используя эти упражнения, пение становится наполненным, звук проточный, с натяжением.

3. Вокальные упражнения

Большое внимание в работе хора я уделяю вокальным упражнениям. К ним относятся:

Вокальные упражнения со словами. Например: «Барашеньки – крутороженки...», «Сидит ворон на дубу...» на одном звуке, на одной высоте. Контролируя формирование гласных и согласных звуков, выравнивание унисона, исполнительские штрихи.

Упражнения, строящиеся по нисходящей: сверху вниз

(Дин-дон слышен перезвон, Кап-Кап дождик капает с утра, Солнышко, солнышко встает).

Пение сверху вниз активизирует высокую позицию, и позволяет тренировать и исполнять нисходящее движение с тенденцией к повышению (не скатываться, когда поете вниз).

Упражнения на звукообразование и развитие дикции

Большую роль в воспитании правильного образования звука играют упражнения. К ним относятся:

- Трепетное отношение к СЛОВУ

- Скороговорки (их нужно пропевать сначала в медленном темпе на одном звуке, затем в пределах секунды или терции)

- Придуманные слова детьми на заданную мелодию: «Вот я лечу высоко, с горки кубарем домой», или «Вот мы с матросом вдвоем, на кораблике плывем».

Детям нравится пропевать несложные попевки нотами. Это способствует артикуляционной четкости, и устойчивой интонации.

4. Канон (формируем навык двухголосного пения)

Как только я понимаю и слышу, что унисон выравнен и дети способны петь а капелла, держать мелодию самостоятельно, я перехожу к пению двухголосия. Самый известный способ — это пение канона. Объясняю учащимся что такое канон (это пение одной и той же мелодии несколькими голосами, но в разное время)

Методы работы над каноном:

- Сначала в унисон учим мелодию.
- Затем мы начинаем экспериментировать с песенкой: вторым голосом подключаем рояль, затем один или двое ребят начинают петь вторым голосом (может быть с поддержкой педагога), в последствии группа может быть увеличена.

В заключении хочется отметить, что вокально-хоровая работа с позиции педагога — это поиск, постоянный рост, стремление слушать лучшие образцы вокального искусства, набираться опыта, посещая интересные концерты, мастер-классы, семинары. И, тем самым пробовать, передавая свой опыт детям. Ведь так приятно слышать чистое, звонкое, осмысленное детское пение.

Лемаева А.С.

СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В КЛАССЕ ФЛЕЙТЫ

В основе эффективной работы по воспитанию гармонично развитой личности юного музыканта лежит триада «педагог – учащийся – родитель». Взаимодействие этих трёх важнейших составляющих основывается на общих интересах, взаимном уважении и бережном отношении к личности ребёнка. Педагогу важно выстроить работу таким образом, чтобы родитель чувствовал себя соратником и помощником в деле воспитания юного музыканта. Поэтому работе с родителями я уделяю большое внимание.

Основные направления работы с родителями:

1.Традиционные формы работы

- Родительские собрания. Проходят обычно в начале и в конце учебного года, а также по мере возникновения необходимости. На таких встречах с родителями педагог, как правило, информирует о выступлениях флейтистов, об участии в конкурсах, происходит обсуждение текущих вопросов.

- Дни открытых дверей, на которых родители могут познакомиться с деятельностью коллектива, его образовательной программой, побеседовать с педагогом по важным для них вопросам.

- Открытые занятия позволяют родителям погрузиться в атмосферу учебных занятий, понять специфику работы, посмотреть на успехи своего ребёнка.

- Концертные выступления – это самый радостный и ответственный момент в работе творческого объединения – исполнить перед публикой концертную программу, продемонстрировать свои умения и навыки, получить обратную реакцию.

2.Просветительская работа

- Участие в мероприятиях «Детской филармонии» - тематические мероприятия о музыкальных стилях, о творчестве выдающихся композиторов; часто темы мероприятий приурочены к юбилейным датам, иногда — к объявленным тематическим годам в нашей стране, иногда — это музыкальные соревнования.

- Участие в мероприятиях для пожилых жителей района — это тематические концертные программы в социальных домах, приуроченные к Дню матери и к международному женскому дню 8 марта.

- Дистанционное общение в учебной группе направлено на информирование родителей о содержании творческой деятельности учащихся на занятиях, концертной деятельности и

достижениях коллектива. С этой целью очень удобно использовать интернет-платформу ВКонтакте.

- Создание фото и видео летописи о деятельности и достижениях коллектива, об участии в мероприятиях родителей и детей. Нашу летопись мы ведём в группе ВКонтакте.

3. Интерактивные формы работы

Каждому родителю важно, чтобы педагог осуществлял личностный подход к ребёнку, учитывал его особенности. У каждого родителя есть свои надежды и ожидания от учебного процесса в целом и от личности педагога в частности. Интерактивные формы работы помогают персонализировать работу педагога с учащимися:

- Индивидуальные беседы и консультации помогут педагогу глубже познакомиться с родителями и учащимися, узнать особенности здоровья и развития ребёнка, которую родители посчитают необходимым сообщить. Также позволяют родителям узнать, как ребёнок занимается в объединении, как проявляет себя на занятиях и во взаимоотношениях с другими учащимися.

- Опросы и анкетирование родителей позволяют охватить большую аудиторию и быстро получить конкретную информацию. Например, провести мониторинг запросов и ожиданий, удовлетворённости родителей образовательным процессом по программе, деятельностью объединения.

- Привлечение родителей к помощи. Родители-энтузиасты по поручению педагога могут взять на себя часть забот по организации детей в поездках на концерты, конкурсы, помощь в подготовке концертных костюмов.

4. Организация совместной досуговой деятельности детей и родителей

Для многих родителей, заинтересованных в успешном развитии личности ребёнка, становится интересной такая форма работы в коллективе, как совместная досуговая деятельность родителей и детей, способствующая обогащению детско-родительских отношений общими яркими впечатлениями, эмоциями, переживаниями.

Широкое распространение получают совместные творческие мероприятия в объединении: творческие конкурсы, новогодние огоньки, семейные концерты. Родители не только помогают в организации и проведении таких мероприятий, но и активно участвуют в них наравне с детьми.

Также в нашем коллективе распространены культпоходы детей с родителями в концертные залы, музеи города. Совместное посещение концертов и экскурсий не только эмоционально объединяет родителей и детей, но и наполняет досуг семьи духовными смыслами и ценностями.

Работа с родителями – неотъемлемая, значимая часть педагогического процесса. Важно помнить, что именно семья может обеспечить непрерывность и системность воспитательного и образовательного процесса для ребёнка. Именно в семье начинается формироваться личность человека, его интересы и потребности.

Тесные взаимосвязи с семьями учащихся помогают эффективно организовать как учебную, так и досуговую и творческую деятельность коллектива, а также способствуют воспитанию гармонично развитой, духовно и творчески активной личности ребёнка.

Таким образом, систематическая работа с семьями обучающихся способствует созданию благоприятных психологических условий для деятельности детей, гармонизирует их отношения с родителями, укрепляет систему взаимодействия «Педагог-Учащийся-Родитель».

МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ КАК ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНЦЕРТА УЧАЩИХСЯ КЛАССА ФОРТЕПИАНО

За более чем 40 лет работы педагогом фортепиано я провела множество классных концертов для родителей обучающихся. Как правило, концерты проводятся два раза в год и строятся по одному принципу: после приветственного слова педагог объявляет композитора, произведение и ученика, начиная по возрасту с самых маленьких. Но лет 10 назад мне пришла идея изменить устоявшуюся форму и сделать концерт более интересным и для исполнителей и для слушателей. Я решила объединить музыку и литературу. Эксперимент получился удачным и с тех пор это вошло у меня в традицию. Получилось три варианта таких мероприятий:

1. Музыкально-литературная композиция по мотивам какой-либо сказки.
2. Музыкально-литературная композиция с использованием поэзии.
3. Музыкально-литературная композиция с рассказом о музыкальных жанрах исполняемых произведений.

1. Музыкально-литературная композиция по мотивам сказки

Я начинаю с того, что составляю список произведений, которые выучили дети за полугодие. Затем я группирую их по названиям, темпу и характеру и подбираю какую-нибудь подходящую по содержанию известную сказку. Моя задача – вплести в эту сказку музыкальные номера, поэтому я сохраняю только ее фабулу, а сам сюжет сильно изменяю и подстраиваю под художественный образ каждого номера. Новые повороты событий в сказке становятся сюрпризом даже для самих участников, так как я даю им только общий план и порядок выступлений, а все детали до конца не раскрываю.

Дети и родители очень любят такие мероприятия, особенно в канун Нового года. Это создает у них ощущение приближающегося праздника. Когда идет подготовка к концерту, ребята часто меня спрашивают: «А сказка будет?». С 2015 года я провела уже 5 таких мероприятий по мотивам сказок русских и зарубежных авторов. Это «Снежная королева», «Спящая красавица», «Морозко», «Двенадцать месяцев» и в декабре 2024 года «Красная шапочка». Немного расскажу подробнее, как я это делаю, и приведу маленькие фрагменты из некоторых сказок. Например, сказку «Снежная королева» я начинаю так:

«Дорогие слушатели и участники концерта! Все вы прекрасно знаете замечательную сказку Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Сегодня вы услышите музыкально-литературную композицию, созданную по мотивам этой сказки. Жили-были в одном небольшом северном городишке двое бедных детей. Мальчика звали Кай, а девочку Герда. Они любили друг друга, как брат и сестра. Жили они вместе с любимой доброй бабушкой в маленьком уютном домишке. Бабушка очень любила розы и выращивала их в цветочных горшках.»

После этих слов я приглашаю к роялю первую исполнительницу. Она играет произведение «К дикой розе» Мак-Доуэлла. Далее моя задача включить в сюжет домашних животных, хотя о них и не упоминается у автора. Ведь начинающие пианисты играют много пьес, связанных с собачками, кошечками, курочками и так далее. Я делаю такую связку: *«Дома у бабушки жили четыре веселых собачки и два кота – серый и чёрный. Дети ухаживали за животными, кормили их и дрессировали. Своих собачек они даже научили танцевать вальс. А коты были шумные и озорные, любили тайком полизать сметанку и хорошо ловили мышей. Далее исполняются 2 пьесы: Артоболевская «Вальс собачек», Польская народная песня «Два кота». Исполняет ученица 1 года обучения.»*

Далее я продолжаю читать сказку, и каждый поворот сюжета иллюстрируется музыкальным номером. Например, в эпизоде, когда Герда мчится на тройке лошадей,

ученики исполняют *«Кавалькаду»* Бургмюллера, *Тарантеллу Майкапара* и *Вариации на тему Паганини*. Когда Герда видит Кая в ледяном дворце, где он, маленький и жалкий, складывает льдинки, звучит пьеса *«Болезнь куклы»* из *Детского альбома Чайковского*. А в конце, когда Герда вызывает Кая из плена Снежной королевы, торжественно звучит произведение *Грига «Весной»*. В сказке *«Морозко»*, когда отец по сюжету послушался злой мачехи и решил отвезти любимую дочку в лес, звучит трагическое произведение *Шумана «Первая утрата»*. В сказку я добавила эпизод, когда Настенька задремала в сугробе под елью и чуть не замерзла в лесу, ей приснился сон, что она с родной матушкой сидит у камина, а в комнате уютно и тепло. Я добавила эту связку, чтобы в сюжет вписалась лирические пьесы *«Андантино» Хачатуряна*, *«Сладкая грёза»* и *«У камелька» Чайковского*, создающие настроение уютного семейного очага.

2. Музыкально-литературная композиция «Поэзия и музыка»

Все мы знаем, что поэзия очень близка музыке по своему интонационному и эмоциональному строю. Во время концерта я читаю перед каждым музыкальным номером заранее подобранное стихотворение, подходящее по содержанию и настроению. Это делает концерт разнообразнее, интереснее и выразительнее. Разрабатывая сценарий, я перебрала много поэтического материала. Это было довольно трудоемко, но интересно. Приведу некоторые примеры смыслового и образного соединения стихов и музыки.

В пьесе *Д. Кабалевского «Клоуны»* композитор противопоставляет мажорные и минорные мотивы, и это очень интересно иллюстрирует Лев Яковлев в стихотворении *«ПРО ЦИРК»*. Приведу его отрывок:

Клоун рыжий, клоун белый,
Клоун трус и клоун смелый,
Клоун Бом и клоун Бим -
Клоун может быть любым.

Стихотворение Людмилы Дубковецкой *«МОЛДАВСКАЯ ДЕРЕВНЯ»* очень хорошо передает радостное настроение и безмятежность произведения *Шумана «Весёлый крестьянин, возвращающийся с работы»*:

Под каштаном на поляне в конце праведного дня
Собираются крестьяне у вечернего огня.
То споют лихие песни, то частушки у пруда.
Так крестьяне отдыхают от тяжелого труда.

Суровый характер другого произведения *Шумана «Песня матросов»* с эффектом волн, бьющихся о борт судна, прекрасно сочетается со стихотворением Александра Баюрова *«МОРСКАЯ СОЛЬ»*:

Мне помнится первая вахта, и чайки, встревоженной крик,
Когда накрывался, как яхта, волнами свирепыми бриг.
Когда мы не сразу сумели на реях поднять паруса,
От ссадин ладони горели, от ветра болели глаза.
А ночью, дрожа от озноба, мы видели страшные сны,
И соль выступала на робах от пота и хлесткой волны.

3. Музыкально-литературная композиция «Танцевальные жанры в фортепианной музыке»

Здесь я знакоблю слушателей с характерными особенностями и историей происхождения старинных и современных танцев, очень популярных в музыкальной педагогике, начиная с самых маленьких. Например, я рассказываю о *менуэте*, как об изысканном придворном танце с поклонами и реверансами, а дети исполняют Менуэты разных композиторов, от Моцарта и Баха, до современных, таких как Коровицин, Гиллок и другие. Затем я рассказываю о *бурре* как об энергичном народном танце с прыжками. После

рассказа следуют музыкальные иллюстрации Бурре, Баха, Моцарта и Сен-Люка в исполнении учащихся. Популярны в детском репертуаре старинные торжественно-печальные церемониальные танцы, такие как *фолия, чакона, пассакалья* композиторов Баха и Генделя и других. Я рассказываю о них, а дети старшего возраста их играют. Далее я говорю о старинных немецких танцах, лендлерах Гайдна, Шуберта и Бетховена, как предшественниках вальса, и, наконец, о *вальсе и польке*, которые тоже очень популярны в репертуаре для детей.

Полякова Т.М., Афанасьева Н.Н.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОКАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА ЗА РАМКАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

В арт-школе «Точка отсчета» я работаю по программе «Вокальное искусство», цель которой – формирование вокальных навыков и художественно-эстетическое развитие личности посредством обучения техническим и художественным особенностям вокального искусства. Постановка голоса - это только часть становления артиста. Я же хочу больших результатов. Поэтому ввела в свою педагогическую практику некоторые дополнения. В результате освоения программы обучающиеся будут владеть вокальными навыками, но для полноценного становления артиста необходимо знать особенности данной и сопутствующих профессий.

Согласно воспитательным задачам у обучающихся формируются: интерес к музыке, чувство личной ответственности в коллективе. Однако для меня важно также воспитать в учениках инициативу, самостоятельность, эмпатию в отношении к товарищам.

Основные формы работы: практикум, репетиция, конкурсы, концерт. Последней уделяется большое внимание. Обучающиеся выступают как на концертах во Дворце, так и на других площадках. Как известно, концерты имеют свою четкую структуру, первоочередная цель – показать качественный результат.

Для того, чтобы обучающиеся могли уверенно чувствовать себя на сцене, знали как вести себя в нестандартных ситуациях необходимо моделировать концертный процесс в рамках занятий. Совместно с обучающимися нам удалось составить ряд правил:

- каждый ученик исполняет по две песни: первая подготовлена совместно с педагогом, вторая – выучена самостоятельно;
- использовать все полученные на занятиях исполнительские навыки;
- приветствуются групповые номера, где за подготовку номера, подтанцовку и костюмы отвечают сами дети;
- полная творческая свобода учащихся в подготовке номеров.

Для педагога важно услышать тот материал, который выбрал ребенок самостоятельно. Ведь развитие музыкального вкуса - одна из важнейших педагогических задач. Эти правила вариативны, и могут быть применены в каждом коллективе по-своему. Для достижения высоких результатов обучающиеся принимают участие в конкурсах. Наличие соревновательного компонента помогает ребятам концентрироваться и показывать хороший результат в стрессовых ситуациях, к которым в идеале участники должны быть готовы. Наиболее оптимальным средством для проработки страхов является проживание конкурсных испытаний в рамках занятий.

Обучающиеся проходят все этапы конкурса, начиная с подачи заявок, жеребьевки, выступления. Все дети являются членами так называемого народного жюри, для каждого подготавливаем оценочные листы. Основные члены жюри - педагоги. Такое занятие может научить умению оценить работу свою и других, аргументировать решение, разделять личные привязанности с профессиональными качествами.

Развитие фантазии, творческого мышления, постановка речи являются

неотъемлемыми задачами программы и относятся в большей степени к исполнительским навыкам. Чтобы расширить кругозор будущего артиста, можно использовать разнообразные упражнения, одно из которых «Конферансье». Задача - подготовить художественный текст для объявления той или иной песни. Таким образом, обучающиеся учатся писать сценарии и вести концерты. Завершать все предложенные форматы необходимо рефлексией. Обучающимся важно получать обратную связь как от педагогов, так и от детей; иметь возможность поделиться собственными мыслями и эмоциями.

Жизнедеятельность коллектива активно ведется за рамками не только программы, но и Дворца творчества. Наиболее ярким примером являются совместные выступления детей и педагогов на лучших площадках города, а также участие в социальных проектах. Работая наравне с профессионалами, юные артисты быстрее постигают мир творчества. Здесь обучающиеся могут не только закрепить, но и преумножить полученные знания.

Благодаря данным практикам у обучающихся формируется потребность в более глубоком профессиональном изучении музыкальной индустрии. Это: режиссура, поэзия, звукорежиссура, изобразительное искусство, дизайн. Поддерживая желания и стремления детей, я организую профориентационную деятельность, посредством взаимодействия и общения учеников с профессионалами различных профессий.

Реализовывая такие форматы работы, у обучающихся формируются вокальные навыки и художественно-эстетическое развитие, что соответствует основной цели моей программы, а также с помощью данных форматов работы дети лучше начинают понимать себя, свои интересы, свои потребности и возможности.

Савина В.М.

ИГРОВЫЕ МОМЕНТЫ В РАСПЕВАНИИ ДОШКОЛЬНОГО ХОРА

Распевание необходимо для хорового коллектива любого возраста. Основными функциями распевания являются разогрев голосового аппарата певцов с целью подготовки их к работе, а также развитие вокально-хоровых навыков: дыхания, звукообразования, звуковедения, правильного произношения слов с целью достижения красивого и выразительного звучания хора. Поэтому вокально-хоровые упражнения должны быть продуманы и повторяться систематически в начале каждого занятия. Прежде чем распеваться, желательно разогреть организм. Для этого можно немного размяться: сделать наклоны, приседания, вращение туловищем и другие несложные упражнения. После этого можно приступить к вокальным упражнениям.

Распеваться лучше стоя, но если дети это будут делать сидя, то ноги должны стоять ровно на полу, спина прямая. Стулья должны быть определённого размера для детей дошкольного возраста.

Основные задачи в работе над вокально-хоровыми упражнениями:

Освобождаем артикуляционный аппарат детей
Учимся правильно произносить гласные звуки
Формируем правильное певческое дыхание
Формируем правильную певческую позицию
Учим детей правильно интонировать на повторяющемся звуке
Учим детей чисто интонировать при движении мелодии вверх и вниз
Учим детей петь legato и staccato
Учимся одновременно начинать и «мягко» заканчивать упражнение
Учим детей петь лёгким, естественным звуком
Учим детей самоконтролю за качеством исполнения

Приучаем детей к дирижёрскому жесту
Приучаем детей работать в коллективе сверстников.

В самом начале занятия я провожу артикуляционную гимнастику. Очень важно в момент распевания освободить нижнюю челюсть. В этом помогут, например, такие упражнения (делаются без музыкального сопровождения):

- **«Мы зеваем»** - дети поднимают руки высоко вверх над головой, открывают рот широко на зевке (без звука). Упражнение выполняем 2-3 раза.
- **«Мы колдуем»** - дети держат руки на уровне груди. На звук «А» («И», «Е», «У») начинаем делать вращательные движения руками (3 раза), потом руки поднимаем вверх. Необходимо следить чтобы окончание упражнения было «мягким», спокойным и не крикливым. Рот должен быть широко открыт.
- **«Зеркало»** - сначала педагог произносит гласные звуки (А-О-У-Е-И-Ы-Ю), показывая как нужно их правильно петь, а затем гласные звуки в точности повторяют дети.

Правильное певческое дыхание – это основа пения. В упражнениях на формирование певческого дыхания вдох производится через нос, он должен быть коротким, быстрым и бесшумным (при этом нужно следить, чтобы плечи и голова ребёнка были неподвижны). Выдох производится через рот (спокойный, долгий). Этому способствуют следующие упражнения:

«Дышим по руке» - по руке дирижёра дети одновременно берут дыхание через нос (быстрый, бесшумный вдох). Педагог должен следить за неподвижностью плеч и головы в момент выполнения упражнения. По руке дирижёра дети выполняют выдох.

«Волшебные цветы» - вместе с дирижёром дети подносят правую руку к носу и вдыхают аромат вкусного цветка. Производим быстрый вдох (плечи и голова остаются неподвижны, вдох производится через нос), задерживаем дыхание и выдыхаем на звук «А». Затем подносим левую руку и вдыхаем аромат не вкусно пахнущего цветка. Задерживаем дыхание и выдыхаем через нос на звук «Фу».

«Мотоцикл» - по руке дирижёра дети одновременно берут дыхание через нос. Через плотно сомкнутые губы дети начинают производить выдох (подражая звукам движущего мотоцикла). Упражнение выполняется под счёт педагога от 1 до 20 (необходимо начинать счёт от 1 до 5 и постепенно увеличивать до 20).

«Жуки» - педагог начинает движение правой руки справа налево, в этот момент дети издают жужжащий звук. Как только педагог останавливает руку и закрывает её в кулак, дети прекращают звук. Педагогу необходимо заострить внимание детей на дирижёрском жесте.

Следующий этап работы — это артикуляционные упражнения с музыкальным сопровождением. Они необходимы потому, что музыкальный слух развивается в тесной связи с речевым. Этому способствуют упражнения **«Скороговорки»** такие как:

- От топота копыт пыль по полю летит
- Шесть мышат в камышах шуршат
- Ехал Грека через реку,
Видит Грека — в реке рак.
Сунул Грека руку в реку,
Рак за руку Грека — цап.
- Бублик, баранку,
Батон и буханку
Пекарь из теста
Испёк спозаранку.

Важно: скороговорку начинать в медленном темпе (постепенно ускоряя темп по усмотрению педагога). В вокально-хоровой работе необходимо использовать упражнения на чистоту интонирования. К ним относится упражнение «Звуковая цепочка»: МА-МЭ-МИ-МО-МУ, БРА-БРЕ-БРИ-БРО-БРУ, ЗА-ЗЭ-ЗИ-ЗО-ЗУ.

В своей вокально-хоровой работе я активно использую попевки. Попевка – это короткая песенка, построенная на простейшей мелодии и ритме. На попевочном материале развиваются и закрепляются разнообразные художественные и технические задачи: динамические оттенки, ритм, темп, звуковедение, характер. При работе над попевками отрабатываются различные виды исполнения: исполнение всем хором, сольное исполнение, исполнение по цепочке. В качестве примера предлагаю следующие упражнения:

«**Лесенка**» - для того, чтобы дети осмысленно воспринимали движение мелодии вверх и вниз это упражнение выполняется вместе с движением рук. Дети держат руки на уровне груди, постепенно поднимают и опускают руки. Педагог должен обращать внимание на пропевание упражнения на legato. Необходимо правильно распределять певческое дыхание (дыхание берётся после окончания музыкальной фразы).

«**Едет, едет паровоз**» - педагогу необходимо следить, чтобы гласные и согласные звуки пропевались детьми в одной артикуляционной позиции. В упражнение должно быть чистое интонирование мелодии. Таким образом у детей формируется музыкальный слух.

«**Листопад**» - для осознанного восприятия детьми движения мелодии необходимо использовать движение рук. Руки находятся над головой. Сверху вниз имитируем движение падающих листьев.

Упражнения с динамическими оттенками *f* (громко) и *p* (тихо)

«**Гамма**» - дети вместе с педагогом пропевают звукоряд гаммы снизу вверх *f* (громко), следить, чтобы дети не форсировали звук, затем сверху вниз *p* (тихо), спокойным, естественным звуком. Порядок использования динамических оттенков меняется по усмотрению педагога. Гамма пропевается с названием нот звукоряда.

«**Музыкальное эхо**» - поступенное движение мелодии вверх, пропевая на звук «А» *f* (громко). Затем нисходящее движение мелодии, пропевая на звук «У» *p* (тихо).

Упражнения на чередование пения *legato* и *staccato*

«**Весёлая гамма**» - гамму вверх учащиеся исполняют *staccato*, повторяя каждый звук 2 раза. Гамму вниз учащиеся исполняют *legato*. Педагог должен следить за чистым интонированием мелодии вверх и вниз. Особое внимание педагогу необходимо обратить на пропевание нот «ре» и «си» - они должны быть «овально-вертикальные». Ноты «си» и «фа» имеют сильную тенденцию к занижению, необходимо контролировать музыкальным сопровождением. Использование системы специальных голосовых игр-упражнений позволяет добиться положительных результатов в развитии певческих навыков у детей дошкольного возраста.

Седух Н.Г.

ПРОГРАММА «ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»: ОТ ЗАМЫСЛА ДО РЕАЛИЗАЦИИ

В последние 10-15 лет мероприятия программы «Детская филармония» проводятся во Дворце творчества "У Вознесенского моста" примерно 2 раза в год, в зависимости от плана мероприятий Дворца творчества и музыкально-хоровой студии "Кампанелла". Филармония (от греч. *Phileo* — любить и *harmonia* — гармония, музыка) — музыкальное общество или учреждение, занимающееся организацией концертов, содействием развитию и популяризацией музыкального искусства. Программа «Детская

филармония» проводится с целью музыкального просвещения, личностного развития и творческой деятельности обучающихся студии «Кампанелла». Целевой аудиторией наших мероприятий являются учащиеся музыкально-хоровой студии «Кампанелла», а также к мероприятиям программы могут присоединиться учащиеся других объединений нашего Дворца.

Как выбирается тема мероприятия?

Тема лекции-концерта, а именно в такой форме проводятся мероприятия в «Детской филармонии», выбирается в зависимости от календарных дат, как например цикл лекций «Чайковский и русские художники» или «С.В.Рахманинов - великий русский романтик», «Фантастический Прокофьев», которые были посвящены юбилейным датам. Также проводятся образовательные лекции-концерты, посвящённые различным эпохам в мире искусства, например "Эпоха барокко", "Эпоха классицизма", "Эпоха романтизма". Для того, чтобы учащиеся смогли продемонстрировать свои знания в области сольфеджио и музыкальной литературы, юным музыкантам предлагается поучаствовать в музыкальных соревнованиях. Для этого проводятся игра-викторина «Музыкальный ринг» для старших учащихся студии и игра «В поисках сокровищ» для младших учащихся студии. При подготовке к этим мероприятиям ребята объединяются в команды, придумывают название и девиз своей команды, выбирают капитанов команд, вместе изучают материал для игры. Всё это способствует сплочению коллектива студии, обучает детей взаимодействовать в команде единомышленников.

Какие источники используются для написания сценария мероприятий?

Для написания сценария используются как электронные источники, например, Википедия и различные педагогические сайты, так и печатные, например, альбомы из замечательной серии «Человек, события, время», изданные ещё в советское время издательством «Музыка», также изданная в советское время «Музыкальная энциклопедия».

Какие обязательные компоненты есть в мероприятии?

Обязательными компонентами мероприятий программы «Детская филармония» являются видео по теме мероприятия, а также живое исполнение произведений. Так к участию в лекциях-концертах привлекаются не только учащиеся и педагоги МХС «Кампанелла», но и студенты музыкально-педагогического училища, учащиеся других творческих коллективов Дворца творчества «У Вознесенского моста», а также профессиональные исполнители. Также обязательным компонентом мероприятия является прямое общение лектора с аудиторией — это вопросы-ответы, разгадывание музыкальных кроссвордов. Для рефлексии используются педагогические технологии "Шесть шляп", «Незаконченный тезис», «Синквейн».

В заключении хотелось бы отметить важную роль педагогов, которые возглавляют такую программу. Ведь для подготовки всего мероприятия нужно затратить много времени, а также воодушевить на участие в нём других педагогов. Но если мы ставим целью просвещение и развитие детей, то никакие преграды нам не мешают.

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ХОРОМ В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ «А МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ»

У учителей музыки и педагогов дополнительного образования Средней школы №235 им. Д.Д. Шостаковича есть интересный опыт перенесения уроков музыки и хоровых занятий за пределы учебного класса. Речь пойдёт о работе с хором в музее «А музы не молчали». Переноса урок или занятие в музей, мы преследуем две основные цели:

- а) как можно глубже понять содержание исполняемого произведения, почувствовать атмосферу времени;
- б) способствовать тому, чтобы песня стала отправной точкой дальнейших исследований, открытий учащихся.

Как именно проходит занятие? Около фортепиано мы проводим вокально-хоровую работу. Оттуда несколько раз мы выходим к нужным нам экспонатам и исследуем их или дети выполняют поисковое задание по всей территории музея. Хотим поделиться некоторыми формами работы на уроках и занятиях, а также познакомить вас с теми материалами музея, которые наиболее интересны для учителей предметов художественно-эстетического цикла.

В соответствии с требованиями ФГОС, мы стремимся к тому, чтобы тему урока или занятия формулировали сами учащиеся. Вот один из примеров. Всем известна песня И. Шварца на слова В. Коростылёва «В далёком, тревожном военном году...». На одном из уроков учащимся было предложено сформулировать тему из строк, которые выделены восходящей музыкальной интонацией – из кульминационных музыкальных фраз. Получился следующий ряд: «Сражались со взрослыми рядом»; «Им было всего лишь двенадцать». Эти строки выражают основное содержание песни. Они являются тем стержнем, который объединяет весь материал урока, и хорошо подходят для формулирования темы. «Им было всего лишь двенадцать» - такая тема особенно близка детям, ведь речь идёт об их ровесниках.

Какие же экспонаты музея «А музы не молчали» нам видятся наиболее интересными для работы с детьми? Прежде всего это картины Людвиг Симонова. Большинство работ художника создано по воспоминаниям спустя много лет после окончания Великой Отечественной войны. А в годы войны художник был подростком, школьником. Возможно, именно поэтому на большинстве его картин изображены дети, его ровесники. Особенностью большинства работ художника являются неяркие краски, нечёткие очертания. Сам автор давал такое объяснение: картины написаны как будто сквозь пелену времени: прошло много лет, и воспоминания уже не такие чёткие, они постепенно стираются. Таким образом, чтобы понять работу художника, необходимо приложить усилие, всмотреться. Здесь мы часто используем задание «Придумай название к картине», а затем сравниваем варианты, предложенные детьми, с авторским названием. Также обращаем внимание на следующие моменты:

- что бросается в глаза при первом взгляде на картину;
- особенности цветовой гаммы, доминирующие цвета (один, несколько, их соотношение), световые акценты;
- что конкретно изображено тёплыми, что холодными тонами;
- где расположен композиционный центр и как строится изображение вокруг него;
- характер линий и их направленность.

Детям интересно сравнивать картины, выстраивать смысловые ряды по определённому принципу, или, наоборот, находить общее в картинах предложенного ряда. Музей хранит воспоминания об огромном количестве судеб людей, переживших войну, блокаду Ленинграда. Их жизнь для нас – пример мужества и стойкости. Часто на занятиях

в музее мы говорим о таких людях. Один из ярких примеров – Андрей Крюков. В послевоенные годы он стал известным музыковедом, исследователем творчества отечественных композиторов, автором многих работ по истории музыки. В годы блокады был подростком, продолжал, несмотря на невыносимые условия, усиленно заниматься музыкой. В музее «А музы не молчали» сохранился блокадный дневник, который вёл Андрей. К страницам этого дневника мы неоднократно обращались на занятиях. Изучая внимательно дневник, мы узнали, что именно Андрей – двенадцатилетний подросток - в самое трудное время спас жизнь членов своей семьи, обеспечивая их необходимым для того, чтобы выжить!

На уроках и занятиях в музее ученики обязательно работают с текстом, который является литературной основой исполняемого музыкального произведения. «Во всём мне хочется дойти до самой сути», - эти слова Б. Пастернака очень точно выражают смысл подобной работы.

Приведём фрагмент урока в 5 классе, где учащиеся работают с литературной основой песни Леонида Назарова «Салют 27 января 1944 года» - известным стихотворением Юрия Воронова. Эта песня написана для солистов и хора с сопровождением и подарена автором музею «А музы не молчали»:

За залом зал. Гремит салют.

Ракеты в воздухе горячем

Цветами пёстрыми цветут.

А ленинградцы тихо плачут.

Педагог: «Если перевести на музыкальный язык, какие строки звучат мажорно, а какие - минорно?» <...>

П: «Как вы думаете, в тексте две разные картины или всё вмещено в одну?» <...>

П: «Какими предложениями - длинными или короткими - говорит с нами автор? Почему?» <...>

П: «Какими необычными словами автор «рисует» салют? <...> Для чего рядом используются два однокоренных слова («цветами пёстрыми цветут»)»? <...>

П: «Отчего воздух горячий?» <...>

П: «Отчего слёзы на лицах ленинградцев? <...> В какой ещё очень известной военной песне рядом присутствуют радость и слёзы?» <...>

Мы сознательно не приводим возможные ответы учеников, не желая их схематизировать. Задача учителя - навести учащегося на мысль и дать возможность рассуждать самостоятельно. Особый интерес представляют собой нотные материалы музея. Остановимся подробнее на их рассмотрении.

Песенный материал, посвящённый Великой Отечественной войне, условно можно разделить на три группы. Первая группа - это песни широко известные, любимые всеми поколениями, ставшие неотъемлемой частью музыкальной литературы 20 века. Сюда же можно отнести не только военные песни, но и музыку, связанную с историческим прошлым России и приобретшую особое звучание в годы Великой Отечественной войны, например, музыку Прокофьева к фильму «Александр Невский». Вторая группа - песни, изданные и, вероятно, исполнявшиеся в годы войны, но позднее не переиздававшиеся и незаслуженно забытые. Такие песни мы можем найти во фронтовых песенниках, на открытках военного времени, в публикациях самиздата. Чаще всего напечатана только вокальная строчка - без аккомпанемента. Третья группа - это тот песенный материал, который имеется только в рукописях. Большое количество музыкальных рукописей времён Великой Отечественной войны хранится в фондах музея «А музы не молчали». Чаще всего это наброски, фрагменты, реже песни целиком - законченные и даже художественно оформленные произведения. Преподаватели музыки школы №235 им. Шостаковича совместно с руководством музея одной из своих важных задач видят озвучивание песен,

представленных в редких изданиях и рукописях, силами хоровых коллективов школы.

Учителями музыки нашей школы создано восемь хоровых аранжировок таких песен с учётом специфики звучания подростковых голосов. Они уже исполнены учащимися на концертах и вошли в изданный школой сборник «Песни, опалённые войной».

Музыкальные рукописи Великой Отечественной войны содержат много интересных подробностей. Так, в нотной записной книжке композитора Юрия Кочурова (экспонат музея «А музы не молчали») есть интересные наброски, показывающие процесс работы над сочинением «Походная хоровая песня артиллерийского полка». Мы можем наблюдать, как композитор пробовал шесть различных вариантов интонации на текст одной строки стихотворения, создавая мелодию песни.

Все виды работы в музее «А музы не молчали» направлены на развитие у учащихся интереса к познавательной деятельности в целом, к открытию нового. Занятия в музее - стимул к новым экскурсиям, интересным краеведческим поездкам, расширению знаний в разных областях жизни, к творчеству и саморазвитию.

Кузьмина Г.В.

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАЧЕТА (ГАММЫ) В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Техника фортепианной игры есть манера и способность воплощать в игре на рояле наши музыкальные и художественные представления. Ребенок по своим психологическим возрастным особенностям не может трудиться как взрослый человек (работать на будущее, на далекий результат). Наиболее полно свои возможности он раскрывает в игре. Игра помогает сделать процесс обучения интересным и увлекательным. Методические рекомендации адресованы педагогам дополнительного образования по классу фортепиано.

В соответствии с образовательной программой «Обучение игре на фортепиано» зачёт по гаммам впервые проводится на 2-м году обучения, в нем участвуют дети 7-9 лет. Этой практике придерживается большинство педагогов. Поэтому важно провести зачет не в формальной, а игровой обстановке, создав тем самым более комфортное состояние детей и поддержать их интерес к изучению гамм. Наиболее продуктивным занятием будет, если в нем примут участие 4 человека.

Целью занятия является обеспечение условий, при которых технический аппарат будет способен лучше выполнить необходимую музыкальную задачу.

Поэтому на занятии решаются следующие задачи:

Обучающие:

поддержать интерес к изучению гамм

подвести итог изучения гамм

развивающие:

развитие координации движения

совершенствовать самостоятельность детей и развить способность анализировать деятельность в процессе обучения

воспитывающие:

умение оценить работу товарища

развить критическое мышление

снять стресс (волнение) от проведения контрольных заданий.

Для участия в зачете обучающимся будут нужны: фортепиано, стол, стулья, листы бумаги, ручка, цветные карандаши, магнитная доска. При проведении технического зачета используются словесный, наглядный и практический методы обучения.

Форма занятия: технический зачет проводится с применением технологии

развивающего обучения, что способствует направлению усилий детей в определенное русло, совершенствует самостоятельность детей в процессе обучения, способствует развитию коммуникативных навыков, дает детям возможность высказывать свое мнение, самостоятельно делать выводы.

Цель применения данной технологии - развитие личности и ее способностей. Сущность технологии - ориентация учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию, вовлечение обучаемых в различные виды деятельности. Также используется игровая технология, которая реализуется в форме конкурса и ролевой игры, в которую включаются обучающиеся при подведении итогов, выполняя роль членов жюри конкурса, что позволяет им развить коммуникативные навыки и научиться самостоятельно делать выводы. Продолжительность занятия: 45 минут.

Такая форма проведения технического зачета позволила мне, как педагогу, достичь следующих результатов: дети научились критически и доброжелательно оценивать выступление товарищей, повысился интерес к изучению гамм, научились справляться с волнением во время выступлений, закрепили знания по материалу по пройденному материалу. План проведения зачета включал следующие этапы:

I этап — организационный - 4 мин.

Ознакомление учащихся с порядком проведения конкурса.

II этап — основной - 20 мин.

Обозначение критериев для оценки.

Поочередное выступление каждого ученика по индивидуальному заданию. На этом этапе каждый из детей получал карточку с заданием, и листы для оценки для ознакомления. Они включали:

1. фамилию ученика

2. задание и колонки для оценок. Надо обязательно вспомнить, что важно при игре гамм, аккордов и арпеджио (дети называют критерии: правильные ноты, верные пальцы (проверяет педагог), ровное исполнение, красивый звук, темп)

Каждый ученик по очереди исполняет задание. Ученики-слушатели выставляют баллы как в школе «5», «4», «3», «2», но не будет оценок со знаками «-» и «+», так как это не отметки, а баллы. Педагог также ведет оценочный лист.

III этап — эмоционально-оценочный - 8 мин.

Обсуждение достижений каждого ученика.

Определение лучших показателей по баллам.

После выполнения задания ребята садятся за стол и цветными карандашами и обводят «5» баллов. Далее они сравнивают, что лучше всего получилось у каждого из них. Педагог делает акцент, что, если встретились не очень высокие баллы, значит, мы будем продолжать учить.

IV этап — прокреативный - 12 мин.

Подведение итогов. Обозначение важности изучения гамм для дальнейшего успешного музыкального образования (примеры из мировой классики — Петр Ильич Чайковский. Падение из балета «Щелкунчик»). Исполнение фрагмента музыкального примера с аккомпанементом педагога. Далее я предлагаю обучающимся ответить на вопрос: для чего же исполнители на музыкальных инструментах учат гаммы? (Предполагаемые ответы учеников: уметь красиво играть legato, научиться быстро играть линии (беглость пальцев), находить ноты в аккордах). И объясняю, что есть и ещё причины, чтобы учить гаммы. Дело в том, что иногда в пьесах встречаются такие длинные линии, которые состоят из гамм. И как здорово, если они сразу получаются. Я предлагаю познакомиться с одним из таких произведений и на магнитную доску помещаю подготовленный ритмический рисунок. Задание: прохлопать ритм со счётом вслух. Один ученик играет до мажор нисходящий на одну октаву в предложенном ритме и другие дети должны назвать произведение, композитора.

Оказывается, что это музыка Петра Ильича Чайковского. На стене нашего класса среди других композиторов есть и портрет Чайковского. Я прошу прочесть годы жизни композитора, назвать произведения Петра Ильича Чайковского, произведения, которые они играли (предполагаемые ответы учеников: «Марш оловянных солдатиков», «Сладкая грёза», «Мой Лизочек»), назвать, какие оперы и балеты Чайковского они знают (предполагаемые ответы учеников: «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик»). Обращаю внимание, что музыку, которую сейчас исполнял ученик, это — «Па-де-де» из балета «Щелкунчик», что Па-де-де — одна из основных музыкально-танцевальных форм в балете и состоит из выхода двух танцовщиков (антре), адажио, вариаций сольного мужского и женского танцев и совместной виртуозной коды. Далее ученик играет исполненную ранее гамму до мажор с аккомпанементом педагога.

В заключении мы прослушиваем музыкальный фрагмент Па-де-де из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского в записи симфонического оркестра.

Далее я предлагаю детям домашнее задание:

1) найти в изучаемых в данный момент произведениях фрагменты гамм, трезвучия и их обращения

2) послушать другие произведения Чайковского, например, «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро»

3) послушать Па-де-де из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского.

Хочу обратить внимание, что проведение такого занятия требует большой подготовки. Вот некоторые методические советы по его подготовке. Примерно за две недели до проведения мероприятия нужно отрепетировать схему конкурса, познакомить детей с критериями оценки исполнения заданий. Необходимо психологически настроить учеников на форму занятия.

Перед занятием проверить необходимое наличие посадочных мест, их удобное расположение. Конкурс может проходить в форме открытого занятия. В качестве присутствующих на открытом занятии могут быть коллеги педагога, другие обучающиеся дети в его классе, родители, администрация учреждения, педагоги других учреждений района, города и т.д. Важно расположить присутствующих на занятии так, чтобы они не очень сильно смущали учеников.

Тщательно подготовить оформление класса, кроме необходимых для данного мероприятия наглядных пособий, класс можно украсить цветами.

Все наглядные материалы в кабинете нужно расположить так, чтобы они были в шаговой доступности для педагога и детей.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ: ОПЫТ, НАХОДКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Материалы II открытой районной конференции

30 января 2025 года

Макеты предоставлены заказчиком.
Текст печатается в авторской редакции

ООО «Свое издательство».
Заказ №2755. Подписано в печать: 04.04.2025
Печать цифровая. Тираж 50 экз.