

МБУДО Детская музыкальная школа №1 им. П.И. Чайковского

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

на тему:

**«Современная педагогика
и инновационные технологии
в сфере музыкального образования».**

Преподаватель Беджисова Э.Р.

г. Владикавказ 2022г.

Введение

II. Современные педагогические технологии в музыкальной школе: между традицией и инновацией.

III. Современное музыкальное образование.

1. Инновационный подход в преподавании музыки в образовательной организации.

2. Программные средства.

3. Инновационные технологии и их использование в образовательном процессе в ДМШ и ДШИ.

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Музыкальная педагогика (англ. Music-learning theory) — отрасль педагогической науки, занимающаяся передачей учащимся всего комплекса музыковедческих знаний, изучением и разработкой наиболее эффективных путей, способов, форм организации и методов музыкального обучения и воспитания, а также формирования и развития творческих умений, опыта и практических навыков в различных областях музыкального искусства.

Объектом музыкальной педагогики является процесс музыкального обучения, воспитания и формирования личности музыканта.

В современном быстро развивающемся мире интернет-технологии активно внедряются в сферу музыкального образования и оказывают значительную помощь в творческой деятельности преподавателей и учащихся ДМШ и ДШИ. Задача преподавателей – раскрыть творческую индивидуальность каждого ученика с помощью современных образовательных технологий.

Инновационные педагогические технологии; интернет-ресурсы; музыкальное образование; личностно-ориентированное обучение; мотивация; средства арттерапии.

Обновление и развитие образования требует от преподавателей школ искусств и детских музыкальных школ знания инновационных педагогических технологий и владения современной техникой, освоения новых форм и методов обучения. Один из показателей современных, творчески работающих педагогов - использование информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе. В нашем быстро развивающемся мире обычные, наиболее распространённые схемы обучения часто уступают место более эффективным. В работе с учащимися ДШИ и ДМШ используются цифровые и электронные ресурсы: аудио, видеоматериалы, всевозможные графические, текстовые и др. документы, возможности Интернет. Интернет-технологии активно внедряются и в сферу музыкального образования и оказывают значительную помощь в творческой деятельности преподавателей и учащихся. Интернет технологии могут применяться

в работе для сбора, анализа информации учащимися, знакомства с видео и аудиоматериалами и др. Эта работа организуется и контролируется педагогом, даются ссылки на конкретные, изученные сайты, создавая тем самым, эффект вовлечения в современные мировые процессы и стимулируя интерес учащихся к процессу обучения в ДШИ.

I. Современные педагогические технологии в музыкальной школе: между традицией и инновацией.

Широкое распространение различных инноваций, в том числе новых педагогических технологий в системе музыкального образования требует от современного педагога школы искусства знания тенденций, инновационных изменений и их использования в собственной практике. Сфера музыкального образования долгое время оставалась достаточно консервативной и практически не использовала технологических инноваций. Это было связано с тем, что педагогика искусства отличается ярко выраженной спецификой, обусловленной индивидуальным характером обучения, обращенным к эмоциям и духовному миру человека, развитие которого всегда уникально, неповторимо и не подлежит технологическому описанию.

Так, преподаватели школы активно используют и внедряют в образовательный процесс интернет-технологии, цифровые и электронные ресурсы: аудио и видеоматериалы, графические, текстовые и другие документы, телевизоры, мультимедийное устройство, компьютеры, проигрыватели.

Организуется коллективный просмотр видеозаписи, как мастеров-профессионалов, так и ровесников.

В средних и старших классах используют Интернет-ресурсы для поиска нужных нот на сайтах, для прослушивания изучаемого произведения в различных исполнениях. Такая работа способствует получению новых знаний, развитию умения анализировать, сопоставлять и делать необходимые выводы.

Использование возможностей цифрового аккордеона¹ (Рис. 1), цифрового фортепиано² (Рис. 2), электроскрипка (Рис. 3), и других цифровых музыкальных

¹ **Цифровой аккордеон** - это электронный музыкальный инструмент, который использует элемент управления функциями традиционного аккордеона (гармошки, бас-кнопки для левой руки, и маленький рояль на правой руке, цифровой звуковой модуль, который производит синтезированных или цифрового преобразователя аккордеона. Широкий выбор номера-аккордеон звучит, как оркестровых инструментов, орган, фортепиано, на гитаре, и так далее.

² **Цифровое фортепиано** — электронный музыкальный инструмент, имеющий клавиатуру фортепиано и воспроизводящий звучание акустических фортепиано. Может также сочетать в себе возможности синтезатора и MIDI-контроллера. Может иметь корпус, напоминающий пианино, электрическое пианино или небольшой рояль. К достоинствам цифровых

инструментов, позволяет учащимся погрузиться в эпоху средневековья и Возрождения, словно играя в сопровождении лютни и клавесина.

Рис. 1 Цифровой аккордеон

Рис. 2 Цифровое электронное пианино.

фортепиано относят следующее: цифровые фортепиано не требуют настройки; лёгкость качественной записи музыки; возможность наложения звуковых спецэффектов; возможность имитировать игру в составе ансамбля. https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровое_фортепиано

Рис. 3 Электроскрипка

III. Современное музыкальное образование.

В системе музыкального образования музыка призвана решать две равнозначные функциональные задачи: 1) музыкально-эстетическое образование детей, воспитание их в качестве культурных слушателей музыки; 2) подготовка наиболее одаренных учащихся к поступлению в музыкальные училища и колледжи, т.е. осуществлять предпрофессиональную подготовку будущих музыкантов-специалистов.

В середине XX века повсеместно открывались музыкальные школы и училища и количество детей, желающих поступить в школу, было значительно больше, нежели вакантных мест, профессия музыканта была престижна и почетна, начальная ступень с успехом справлялась с предпрофессиональной подготовкой будущих музыкантов-исполнителей. К сожалению, с 80-х годов XX века начинается критика образовательного процесса в детских музыкальных школах. Формируется мнение о том, что ДМШ не способствуют повышению музыкальной культуры в стране, так как настоящему пониманию музыки, возможностей ее выразительных средств уделяется мало внимания. Дети стали реже выступать перед публикой, особенно перед сверстниками, и в результате не имеют социально-культурной мотивации своих музыкальных занятий. Отмечается также, что способности, необходимые для успешных занятий музыкой, в процессе обучения слабо развиваются, так как содержание уроков часто ограничивается формированием инструментально-технических навыков и подготовкой ограниченного количества произведений к очередному экзамену или зачету перед комиссией педагогов. Проведенные в те же годы исследования показали, что в процессе обучения исполнительские отделения ДШИ к 7 классу теряют порой до половины контингента, а ДШИ практически не реализуют полученные знания и исполнительские навыки в практической жизни. Первоочередными задачами педагога в данном случае будут: приобщение учащегося к миру классической музыки, формирование вкуса, пробуждение интереса и влечения к музыкальному искусству. Это важные и ответственные задачи, поскольку музыкально-исполнительскому искусству нужны не только хорошие исполнители, но и хорошие

слушатели без которых исполнительская деятельность теряет всякий смысл. Проблемы нашей музыкальной педагогики коренятся в том, что большинство педагогов учат обычно так, как учили когда-то их самих, забывая о том, что их готовили в большинстве случаев как будущих профессионалов. Именно поэтому, сегодня особое значение приобретают инновационные процессы и инновационная деятельность, которая смогла бы обеспечить музыкальному образованию устойчивое поступательное развитие.

Сегодня в научной среде нет единства в толковании понятия «инновационная деятельность». В структуре инновационной музыкальной деятельности можно соответственно выделить технологические инновации (внедрение новых методик и технологий реализации музыкально-образовательного процесса); организационные инновации, связанные с изменением организационных структур музыкального образования; управленческие инновации, определяющие и изменяющие компетенции работников, их культуру и поведение.

Инновационные методы являются так называемыми активными методами музыкального обучения, которые выполняют преимущественно стимулирующую художественно дидактическую функцию.

1. Инновационный подход в преподавании музыки в образовательной организации.

Инновации (англ. Innovation - нововведение) - внедрение новых форм, способов и умений в сфере обучения, образования и науки

Инновационные технологии - это комплекс методов и средств, направленных на поддержание этапов реализации конкретного нововведения.

В целом под инновационным подходом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. В ходе создания, освоения и распространения инноваций в сфере образования формируется новая, современная образовательная система – глобальная система открытого, гибкого, индивидуализированного,

созидающего знания, непрерывного образования человека в течение всей его жизни.

Эта система представляет собой единство:

- новых образовательных технологий – технологических инноваций;
- новых организационных структур и форм в области образования – организационных инноваций;
- новых методов и приемов преподавания и обучения – педагогических инноваций;

Главной целью инновационного подхода в образовании является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы решения жизненно важных проблем.

Информационные технологии обучения. XXI век — век информационных технологий, в том числе и в сфере образования.

Средством осуществления данного процесса выступают компьютерная техника и программные средства. Совершенствование информационных коммуникационных технологий формирует специфическую учебную информационную компьютерную область, которая обогащает традиционные формы обучения. В информационных технологиях обучения выделяются два компонента, служащих для передачи учебной информации: - технические средства: компьютерная техника и средства связи; - программные средства, которые могут быть различного назначения.

Инновационные технологии в музыкальном образовании (Рис. 3) позволяют более полно раскрыть возможности учителя и способности обучающегося, делать образовательный процесс более гуманным и личностно-ориентированным. В целом процесс обучения становится более творческим, насыщенным. Перед музыкальной педагогией возникает проблема внедрения мультимедийных образовательных технологий в музыкально педагогический процесс, а именно как методически грамотно сочетать классическую методику музыкального образования и применение современных компьютеризированных средств обучения. Быстрое развитие

информационных коммуникационных технологий позволяет реализовать два главных принципа будущей системы образования: принцип доступности и принцип непрерывности. Компьютер может быть рассмотрен как яркое визуальное средство, с помощью которого можно произвести просмотр интерактивных презентаций, мультимедийных проектов, мультимедийных энциклопедий. Компьютер является высококачественным аудио средством, с помощью которого может осуществляться прослушивание музыкальных произведений в исполнении ведущих музыкантов и музыкальных коллективов, тем самым приобщая учащихся к лучшим образцам музыкальной культуры. Применение компьютера возможно для групповых, так и для индивидуальных форм работы с учащимися: музицирование на компьютере с помощью MIDI-клавиатуры ³ (Рис. 4) развитие умений и навыков в работе с музыкальными обучающими программами и тренажерами.

Рис. 4 MIDI-клавиатура

³ **MIDI-клавиатура** — наиболее распространённый вид MIDI-контроллера. Представляет собой клавиатуру фортепиано (с опциональными дополнительными органами управления — в частности кнопками и фейдерами, на которые пользователь может назначить, например, различные параметры виртуальных синтезаторов) с электронным блоком, преобразующим нажатия клавиш в поток MIDI-команд. Не все миди-клавиатуры подходят для постановки рук и игры классических произведений, они сильно отличаются друг от друга механикой клавиш. Миди-клавиатура открывает возможность работы со звуком.

2. Программные средства.

На сегодняшний день музыкальные компьютерные программы разрабатываются по следующим основным направлениям музыкального обучения: - воспитание художественного мышления музыканта; - формирование практических навыков; - развитие музыкальных способностей; - творческая деятельность; - изучение основных понятий терминов; - программы, дающие теоретические знания — они направлены на усвоение учащимися закономерностей и правил построения музыкальных произведений, основных теоретических понятий. Программы, как правило, содержат игровые и учебные разделы, в которых объясняются многие музыкальные термины, элементы музыкальной грамоты и теории музыки, тестовые задания на определения нот, аккордов и т. д. Программы, предназначенные для обучения в наглядной форме основам элементарной теории музыки, сольфеджио, гармонии, полифонии представляют собой имитацию урока по одной из теоретических дисциплин в соответствии с традиционной формой занятий или нацелены на выработку отдельных навыков, требующих длительных тренировочных упражнений. При этом программа должна вести педагогический диалог с учащимся, иметь обратную связь и давать оценку. Программы, направленные на развитие слуха, включают в себя различные тренинги для выработки чистоты интонации, гармонического, мелодического слуха и т. д. Они содержат разновидности слухового диктанта, позволяющего тренироваться в определении нот, интервалов, гамм и т. д. и упражнения с графической фиксацией высоты тона для контроля чистоты интонации. (Рис. 5)

Рис. 5 Обучающая программа «Музыкальный класс». «Уроки музыкальной грамоты». «История музыкальных инструментов». «Компьютерное фортепиано киберсинтезатор». «Веселые музыкальные упражнения».

<https://ru.wikipedia.org/wiki/MIDI-клавиатура>.

Рис. 6 Программа нового музыкального поколения Софт Моцарт.⁴

⁴ Школа нового музыкального поколения Софт Моцарт. В чем же уникальность программы Софт Моцарт? Прежде всего, программа показывает тесную взаимосвязь клавиш с линейками и пространствами нотного стана. Это единая, причём симметричная система. Линейки, пространства и клавиши являются продолжением друг друга. Чтобы показать эту тесную взаимосвязь автор программы развернула нотный стан ключами вверх.

Программы по музыкальной литературе — это могут быть книги, энциклопедии, небольшие иллюстрированные справочники по различным музыкальным произведениям, содержащие набор музыкальных произведений в виде MIDI-файлов, краткие биографии соответствующих композиторов и музыкантов, небольшую викторину на этот материал. Тексты программ по истории музыки и музыкальной литературе иллюстрируются слайдами и репродукциями, фрагментами из музыкальных произведений, видеофрагментами, могут содержать дикторский текст, сопровождаемый слайд-шоу из подобранных музыкальных и художественных произведений и статьи. С помощью таких программ можно познакомиться с творчеством композиторов различных стран и эпох, узнать их биографии, получить информацию о созданной им музыке, разобрать некоторые фрагменты по нотам, узнать о различных жанрах музыкального искусства, знаменитых певцах и музыкантах, о музыкальных инструментах. Гиперссылки позволяют быстро переходить из одной части программы в другую. Программы имеют возможность разветвлённого поиска: по имени композитора, исполнителя, метке, типу музыкального произведения и периоду времени или по определённой тематике. Программы, дающие знания и навыки по специальности — они обеспечивают, естественно до определённого уровня, овладение каким-либо музыкальным инструментом (на фортепиано или синтезаторе, гитаре). Программы, развивающие творческие способности. Как правило, это игровые обучающие программы общеразвивающего направления. С их помощью дети учатся сочинять или, например, составлять как из кубиков, несложные мелодии, играют с разными вариантами ритма, инструментов и создают уже свои композиции. Комбинированные программы — содержат знания по истории, теории музыки, основам композиции. Включают в себя лекции, упражнения, игры, развивают творческие способности. Компьютерные программы также используются в обучении игре на инструментах, в развитии музыкального слуха, в проведении прослушивания музыкальных произведений, в подборе мелодий, в аранжировке, импровизации, наборе и редактировании нотного текста. Компьютерные программы позволяют определять диапазон инструмента, беглость исполнителя в пассажах,

исполнение штрихов и динамических оттенков, артикуляцию и т. п. Кроме того, компьютер позволяет разучивать пьесы с «оркестром».

Новые современные методы обучения призваны реализовывать идеи личностно-ориентированного и развивающего обучения, усиление всех ступеней учебно-воспитательного процесса, повышения его эффективности и качества. Использование новых информационных технологий в учебно-воспитательном процессе инициирует процессы развития наглядно-образного и теоретического типов мышления, а также благоприятно влияет на развитие творческого, интеллектуального потенциала обучающихся.

Информационные технологии — это неотъемлемый компонент процесса обучения музыкальному искусству. Возможности информационных технологий позволяют повысить эффективность обучения, как в других, так и в преподавании музыкальных дисциплин. Развитие компьютерных технологий в музыке перспективно, актуально и объективно необходимо. Грамотное и систематическое применение информационных компьютерных технологий дает обучающимся, преподавателям, научным работникам возможность более эффективного распределения времени, реализовывать творческий потенциал. Таким образом, невозможно представить обучение, работу и современную жизнь в целом без информационных технологий. Сегодня институты, университеты, гимназии, школы, колледжи, техникумы и даже детские сады оснащены новейшей компьютерной техникой.

3. Инновационные технологии и их использование в образовательном процессе в ДМШ и ДШИ.

Личность ученика, ее индивидуальность является основополагающим в обучении и развитии детей и находится в центре внимания педагога. Личностно-ориентированное обучение предусматривает дифференцированный подход: учет уровня интеллектуального развития учащегося, его задатков и способностей, особенностей психического склада, характера и темперамента. Сегодняшнее

поколение детей достаточно свободно владеет компьютером, поэтому, начиная с младших классов, даются задания прослушать с помощью Интернет-ресурсов изучаемое произведение в исполнении разных мастеров-профессионалов, а также ровесников - учащихся ДШИ; прослушать, как звучит данное произведение в исполнении на других музыкальных инструментах, с последующей беседой-сравнением.

Важную роль играет заинтересованность со стороны родителей. Пользуясь Интернет-ресурсами, учащиеся могут составлять рефераты по музыкальной литературе, находить интересные факты творчества композиторов. Важно лишь компетентно сформировать мотивацию творческой деятельности, начиная с малого. В совместном творчестве преподавателя и учащихся при подготовке мероприятий с использованием мультимедийной техники, - подборка видеоряда, соответствующего характеру музыки, подбор музыкальных эпизодов к живописным полотнам, взятым из Интернета, - можно проследить связь музыки с другими видами искусства, такими как живопись, литература, поэзия.

Большинство детей, которые посещают школу искусств, учатся с желанием. Даже если они не делают больших успехов в концертной и конкурсной деятельности, то все равно любят музыкальное творчество, формирующее их внутренний мир. Часто учащиеся старших классов интересуются современной музыкой, поэтому во время занятий вместе с ними можно делать аранжировки мелодий из фильмов, компьютерных игр, отдавая при этом предпочтение инициативе детей. Такая работа способствует получению новых знаний, развитию умения анализировать, сопоставлять и делать необходимые выводы.

Кроме знаний и умений, юные музыканты получают заряд положительных эмоций, яркие впечатления от классических и современных произведений. Таким образом, возникает союз рационального мышления и эмоционального восприятия, что очень важно для подготовки как к экзамену, классному или общешкольному концерту, так и к серьёзным конкурсам. Использование интернет- технологий становится мощным фактором повышения учебной мотивации.

При возникновении особого контакта между педагогом и учеником ребёнок раскрепощается, уходят психологическая скованность и зажатость. Ученик осознает, что учитель проявляет особую заинтересованность конкретно к нему, к его индивидуальности, к его творческому потенциалу. И вот юный музыкант уже готов к качественно другому восприятию музыки, к плодотворной работе над музыкальным произведением.

В каждой школе в настоящее время существует детский ансамбль русских народных инструментов. Благодаря Интернет-ресурсам, проблем с репертуаром нет. Партии для каждого инструмента педагог может набирать в программе нотного редактора Sibelius (рис. 7), Finale.

В интернете можно найти много программ по развитию слуха (музыкальный экзаменатор, репетитор по сольфеджио в режиме онлайн, музыкальная грамота, диктанты одноголосные и двухголосные).⁵

Современные педагогические технологии позволяют не только проводить исследовательскую работу, но и развивают творческое воображение, способствуют росту исполнительского мастерства учащихся.

Рис. 7 Нотный редактор Sibelius

⁵ Уроки сольфеджио онлайн, тесты и онлайн тренажеры для начинающих музыкантов <https://сольфеджио.онлайн/>

Заключение

Используя современные инновационные технологии в преподавании, учитель открывает для себя новые интересные возможности в профессиональной деятельности, благодаря чему для учителя - работа, а для его учеников - обучение станут радостнее и увлекательнее.

Все большее признание завоевывают Интернет-технологии, они открывают новые возможности, как перед педагогами, так и перед учащимися; успешно внедряются в сферу музыкального образования, оказывая значительную помощь в различных вопросах деятельности преподавателей ДМШ и ДШИ.

Современные педагогические технологии позволяют развивать творческое воображение, способствуют росту исполнительского мастерства, позволяют проводить исследовательскую работу. Становится вполне очевидным, что современный педагог должен хорошо владеть не только базовой методикой обучения, но и знанием педагогических технологий и умением применять их в учебном процессе.

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

Таким образом, новацией в области музыкального образования XXI века выступает знакомство обучающихся с информационно компьютерными технологиями. Освоение информационно-компьютерных технологий объективно необходимо: во-первых, для профессиональной подготовки композиторов и исполнителей, во-вторых, для использования как источника вспомогательного учебного материала (справочного, обучающего, редактирующего, звукозаписывающего, звуковоспроизводящего и т. п.).

Задача преподавателей ДШИ и ДМШ - заглянуть во внутренний мир каждого ученика и раскрыть его творческую индивидуальность с помощью современных образовательных технологий. Наша работа будет успешной, если к безграничным возможностям Интернета, к исследовательской работе учащихся

добавить собственный искренний интерес, сделать учеников своими творческими партнерами, учиться вместе с детьми, а иногда и у них.

Список литературы

1. Батышев С. Я. Профессиональная педагогика. М.: Изд.«Эгвес», 2009. — 456 с.
2. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий.- М: Каро, 2005.
3. Логашина Е. Ю. Мультимедийные технологии в ДМШ: из опыта работы
4. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М.: Народное образование, 1998. – 256 с.
5. Ягненкова Н.В. Возможности практического применения некоторых инновационных педагогических технологий на предметах теоретического цикла в ДШИ. - <http://festival.1september.ru/articles/581644> (25.09.2012).