

ГБУК «Белгородский региональный методический центр по художественному развитию»
Управление культуры администрации Старооскольского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 5» г. Старый Оскол Старооскольского городского округа

Сборник статей
региональной научно-практической
педагогической конференции

**«Традиционные и
инновационные психолого-
педагогические приемы
работы с одаренными
детьми в ДШИ»**

9 апреля 2025 года
г. Старый Оскол

ГБУК «Белгородский региональный методический центр по художественному развитию»
Управление культуры администрации Старооскольского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 5» г. Старый Оскол Старооскольского городского округа

**Сборник статей
региональной научно-практической
педагогической конференции
«Традиционные и инновационные
психолого-педагогические приемы работы
с одаренными детьми в ДШИ»**

**9 апреля 2025 года
г. Старый Оскол**

УДК 781
ББК 85.31р
Т 65

Составители:

Салькова Марина Николаевна - заместитель директора МБУ ДО «Детская школа искусств № 5» г. Старый Оскол Старооскольского городского округа

Мудрак Елена Владимировна – методист МБУ ДО «Детская школа искусств № 5» г. Старый Оскол Старооскольского городского округа

Пяткова Ирина Александровна - преподаватель хореографических дисциплин МБУ ДО «Детская школа искусств № 5» г. Старый Оскол Старооскольского городского округа.

Т 65

Традиционные и инновационные психолого-педагогические приемы работы с одаренными детьми в ДШИ: сборник статей региональной научно-практической педагогической конференции / сост.: М.Н. Салькова, Е.В. Мудрак, И.А. Пяткова; ГБУК «Белгородский региональный методический центр по художественному развитию»; Управление культуры администрации Старооскольского городского округа; МБУ ДО «Детская школа искусств № 5». – Старый Оскол, 2025. – 114 с.

Сборник составлен по материалам региональной научно-практической конференции «Традиционные и инновационные психолого-педагогические приемы работы с одаренными детьми в ДШИ» на базе МБУ ДО «Детская школа искусств № 5».

Издание содержит статьи преподавателей, концертмейстеров учреждений дополнительного образования в сфере культуры Белгородской области.

Адресовано педагогам, концертмейстерам, студентам, работникам системы образования и учреждений культуры и искусства.

УДК 781
ББК 85.31р

Тексты статей и докладов опубликованы в авторской редакции. Каждый участник конференции, представивший свою работу для публикации, несет ответственность за ее содержание, качество и авторство.

Оглавление

Ананьева Е.Н., Кострыкина Е.А. «ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРАДИЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО».....	6
Артеменко Т.Ю., Назаревская О.А. «ПРИЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В КЛАССЕ ХОРЕОГРАФИИ ДШИ»	10
Баженова О.А. «НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В ДШИ».....	14
Бойко Л.В. «ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО В ДШИ, ДМШ. ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА В СТАНОВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАНТА»	17
Галицкая В.К. «СИНТЕЗ КЛАССИЧЕСКИХ ТЕХНИК И ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ».....	21
Горожанкина И.М., Монакова В.И. «РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДШИ».....	24
Добровольская Е.Н., Мищенко А.П. «ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДШИ К КОНЦЕРТНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ»	27
Казиминова В.Н. «ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В ДШИ».....	31
Качалова Ю.А. «РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»	34
Кононенко О.М. «РОЛЬ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА В ДШИ»	38
Кононенко О.М. «РОЛЬ СЕМЬИ В РАСКРЫТИИ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»	40
Кострыкина Е.А., Буркавцова О.В. «МЕТОДЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ДШИ»	44
Лазебная С.В. «ПРАКТИЧЕСКОЕ СОЛЬФЕДЖИО КАК ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ»,	47
Лопухова О.А. «РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»	50
Манукян Э.С., Масалов В.В. «НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».....	54
Мазалова Ю.Ю. «МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ»	56
Монакова В.И., Горожанкина И.М. «РАЗВИТИЕ НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В ДМШ И ДШИ НА РАННЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ»	58
Морозова Л.Н. «КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО СЕЛА КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ МУЗЫКАНТОВ»	62
Мудрак Е.В. «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ: ОТ ТАЛАНТА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ»	65
Нечаева Т.Н., Толокнова В.Ю. «ПЛАСТИКА И РИТМ: ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ ХОРЕОГРАФИИ».....	68
Поддубный Е.Г. «ВЫЯВЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ».....	71

Потемкина А.Г. «РОЛЬ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА В ФОРМИРОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА ЮНОГО ДОМРИСТА»	73
Романова Г.Л. «СОВРЕМЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКИХ ШКОЛАХ ИСКУССТВ: АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ».....	75
Салькова М.Н. «МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В КЛАССЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ВОКАЛА ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»	79
Симонова Д.В., Нечаева Т.Н. «ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ»	82
Смирных Е.В. «ВОЗРОЖДЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ - ОДИН ИЗ ПУТЕЙ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ДШИ»	85
Сорокина С.Н., Рудакова Е.В. «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПЕДАГОГИКИ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ»	88
Сдержикова С.И., Лиходзиевская О.В. «ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА НА УРОКАХ ХОРЕОГРАФИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ»	91
Страхова О.М. «НЕЙРОБИКА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ	94
Толмачева К.О., Толмачев В.Н. «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ В ОБУЧЕНИИ НАРОДНОМУ МУЗИЦИРОВАНИЮ В ДШИ И ДМШ»	98
Трофименко Е.И., Прокудина О.Н. «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИ ОДАРЁННОЙ ЛИЧНОСТИ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ»,	101
Харьковская М.И. «РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ»	104
Хвостова А.Е., Какурина Д.О. «ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В ДШИ»	108
Чехун Н.С. «ИСТОРИЯ ИСКУССТВА КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛИЗАЦИИ: ОТ МУЗЕЕВ К УЛИЧНОМУ АРТУ»	112

Ананьева Елена Николаевна
преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер,
Кострыкина Елена Анатольевна
преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер
МБУ ДО «Детская школа искусств с. Монаково»
Старооскольского городского округа

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРАДИЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО

Современные подходы к музыкальному образованию акцентируют внимание на развитии у детей не только исполнительских навыков, но и музыкального мышления, творческой инициативы, способности к импровизации и аранжировке. Педагоги стремятся создать атмосферу, в которой каждый ученик чувствует себя комфортно и уверенно, где ошибки воспринимаются как часть процесса обучения, а успех становится стимулом для дальнейшего развития.

Л.В. Буйнова подчеркивает, что внедрение информационных технологий открыло новые горизонты для музыкального образования. Компьютерные программы позволяют создавать интерактивные учебные материалы, автоматизировать процессы обучения, предоставлять ученикам возможность самостоятельно экспериментировать со звуком и композицией. Онлайн-платформы и видеоуроки делают музыкальное образование более доступным и гибким, позволяя ученикам учиться в удобное для них время и темпе [1, с.52].

Методика Soft Mozart, как один из инновационных подходов, предлагает комплексный подход к обучению игре на фортепиано, сочетающий в себе элементы традиционного обучения с использованием современных технологий. Она акцентирует внимание на развитии музыкального слуха, ритмического чувства и координации движений, предлагая ученикам игровые задания и упражнения, которые помогают им усваивать материал легко и интересно.

Нельзя не согласиться с Т. Б. Горбунковой в том, что, однако, несмотря на разнообразие инновационных подходов, важно помнить, что эффективность обучения зависит не только от используемых методик, но и от личности педагога, его способности к эмпатии, умения вдохновлять и мотивировать учеников. Именно педагог является ключевой фигурой в процессе музыкального образования, способным создать ту атмосферу, в которой ученик сможет раскрыть свой творческий потенциал и полюбить музыку [2, с.22].

Эти работы стали своеобразным ответом на вызовы времени, попыткой адаптировать традиционное музыкальное образование к новым реалиям и потребностям подрастающего поколения. Педагоги-новаторы стремились не просто передать знания, но и развить у учеников творческое мышление, самостоятельность, интерес к музыкальному искусству. Они искали способы сделать обучение более увлекательным, доступным и эффективным, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка.

Новаторские пособия и методические разработки этого периода характеризовались разнообразием подходов и методов. Одни авторы делали акцент на развитии музыкального слуха и ритма, другие – на формировании исполнительских навыков, третьи – на развитии творческой фантазии и импровизации. Однако все они были объединены общей целью – раскрыть музыкальный потенциал каждого ребенка и помочь ему полюбить музыку.

«Важным аспектом этих работ стало внедрение игровых форм обучения, которые позволяли сделать процесс обучения более интересным и увлекательным для детей» - считает Р. Р. Евдокименко [3, с.74]. Использование различных игровых заданий, упражнений и конкурсов помогало снять напряжение и стресс, создать благоприятную атмосферу для обучения и развить у детей интерес к музыке.

В целом, появление этих новаторских пособий и методических разработок стало важным этапом в развитии системы дополнительного музыкального образования. Они позволили преодолеть кризис, связанный с устаревшими подходами к обучению, и создать более современную и эффективную систему, отвечающую потребностям времени. Эти работы оказали значительное влияние на практику музыкального образования и продолжают использоваться педагогами и в настоящее время.

Эта методика, как и многие другие современные подходы, ставит во главу угла индивидуализацию обучения. Учитываются особенности каждого ученика, его темп развития, музыкальные предпочтения и психологические характеристики. Это позволяет создать максимально комфортные условия для обучения и избежать чувства перегруженности или скуки. Преподаватель становится скорее наставником и помощником, нежели строгим контролером, направляя ученика в его музыкальном развитии и поддерживая его интерес к занятиям.

А.С. Крылов уверен в том, что одним из ключевых аспектов новых методик является использование игровых форм обучения. Музыкальные игры, ритмические упражнения и творческие задания помогают детям усваивать сложные теоретические concepts в легкой и увлекательной форме. Такой подход позволяет избежать монотонности и превращает уроки музыки в захватывающее приключение, где каждый ученик может раскрыть свой творческий потенциал [4, с.17].

В центре внимания современных методик также стоит развитие музыкального слуха и чувства ритма. Специальные упражнения, направленные на развитие этих навыков, помогают ученикам лучше понимать музыку, чувствовать ее структуру и эмоциональную окраску. Это, в свою очередь, способствует более выразительному и осознанному исполнению музыкальных произведений. Развитый музыкальный слух и чувство ритма позволяют ученику не только точно воспроизводить нотный текст, но и вкладывать в исполнение собственное понимание и интерпретацию.

Таким образом, современные методики обучения игре на фортепиано представляют собой комплексный подход, объединяющий в себе элементы традиционного музыкального образования и инновационные педагогические

технологии. Они направлены на то, чтобы сделать обучение музыке увлекательным, эффективным и доступным для каждого ребенка, открыть ему дверь в мир прекрасного и помочь раскрыть свой музыкальный талант. Главное здесь – не просто научить играть ноты, а зажечь в ребенке любовь к музыке и дать ему возможность выразить себя через этот удивительный инструмент.

С.В. Локтева уверена в том, что внедрение информационных технологий в музыкальное образование открывает новые горизонты для развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма и творческих способностей учащихся. Интерактивные программы, обучающие игры, музыкальные редакторы и онлайн-ресурсы становятся незаменимыми помощниками в освоении музыкальной грамоты и исполнительского мастерства. Они позволяют визуализировать музыкальные процессы, создавать собственные композиции, экспериментировать со звуком и расширять кругозор учащихся [5, с.62].

Использование компьютера в музыкальном классе позволяет педагогу демонстрировать различные интерпретации одного и того же произведения, анализировать музыкальные формы, сравнивать стили разных эпох и композиторов. Мультимедийные презентации с использованием аудио- и видеоматериалов делают урок более наглядным и увлекательным, а интерактивные задания позволяют вовлечь каждого ученика в активный процесс обучения.

Применение цифровых музыкальных инструментов, таких как электронные фортепиано, синтезаторы и MIDI-клавиатуры, предоставляет возможность создавать аранжировки, записывать и редактировать музыкальные произведения, а также экспериментировать с различными тембрами и эффектами. Эти инструменты не только расширяют возможности для творчества, но и помогают учащимся лучше понять принципы звукообразования и музыкальной композиции.

Сочетание традиционных методов обучения с современными информационными технологиями позволяет создать эффективную и увлекательную образовательную среду, способствующую всестороннему развитию музыкальных способностей учащихся. М.А. Лифанов ссылается на методику Е. Олерской, которая дополнена современными техническими средствами и позволяет не только заложить прочный фундамент музыкальной грамотности, но и пробудить у детей интерес и любовь к музыке на всю жизнь [6, с. 26].

Применение современных информационных технологий также эффективно при изучении теоретических дисциплин. Например, использование интерактивных тестов и викторин позволяет не только проверить усвоение материала, но и сделать процесс обучения более динамичным и интересным. Визуализация музыкальных форм и структур с помощью специализированного программного обеспечения помогает обучающимся лучше понимать сложные теоретические концепции. Кроме того, создание собственных музыкальных композиций с использованием компьютерных программ развивает творческое мышление и практические навыки.

Важным аспектом является и использование возможностей интернета для поиска и анализа музыкальной информации. Учащиеся могут самостоятельно исследовать биографии композиторов, историю создания музыкальных произведений, анализировать различные исполнительские стили. Это способствует развитию критического мышления и формированию собственной музыкальной позиции. Кроме того, интернет предоставляет возможность общаться с другими музыкантами, обмениваться опытом и получать обратную связь по своим работам.

А. А. Медуницына напоминает, что при использовании современных технологий в музыкальном образовании важно соблюдать баланс между традиционными методами обучения и инновационными подходами. Необходимо помнить, что никакая компьютерная программа не заменит живого общения с преподавателем, непосредственного контакта с музыкальным инструментом и опыта совместного музицирования. Технологии должны служить лишь инструментом, расширяющим возможности обучения, а не подменять собой сам процесс [7, с.38].

В заключение, можно сказать, что использование современных технологий в музыкальном образовании открывает новые горизонты для развития творческих способностей обучающихся, повышения их мотивации и заинтересованности в учебе. Ансамблевое музицирование под фонограмму, интерактивные занятия, визуализация теоретического материала и доступ к огромному объему информации в интернете – все это делает процесс обучения более эффективным и увлекательным. Главное – грамотно и умело использовать эти возможности, чтобы достичь наилучших результатов в подготовке будущих музыкантов.

Вместе с тем, важно учитывать, что дистанционное обучение не является панацеей от всех проблем в образовании. Оно требует от преподавателя большей подготовки и адаптации учебного материала, а от ученика – высокой степени самодисциплины и ответственности. Не все учащиеся одинаково хорошо адаптируются к такому формату, и некоторым может потребоваться дополнительная поддержка и индивидуальный подход.

Одним из ключевых аспектов успешного дистанционного обучения является создание комфортной и стимулирующей образовательной среды. Это включает в себя не только техническое обеспечение, но и психологическую поддержку учащихся, поддержание их мотивации и интереса к предмету. Преподаватель должен быть не только источником знаний, но и наставником, способным вдохновить и направить ученика.

Помимо дистанционных конкурсов, существуют и другие инновационные формы работы, которые могут быть успешно реализованы в начальном обучении игре на фортепиано. Это могут быть онлайн-мастер-классы с известными музыкантами, виртуальные экскурсии в музеи музыкальных инструментов, совместные проекты с учащимися из других городов и стран. Все эти мероприятия позволяют расширить кругозор учащихся, познакомить их с разными культурами и традициями, а также развить их творческие способности и коммуникативные навыки.

В заключение, можно сказать, что педагогические инновации в системе начального обучения игре на фортепиано открывают новые возможности для развития учащихся и повышения эффективности образовательного процесса. Однако, важно помнить, что современные технологии – это лишь инструмент, который должен быть использован грамотно и умело. Только сочетание традиционных методов обучения с современными инновациями позволит достичь наилучших результатов и воспитать настоящих музыкантов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Буйнова Л. В. Современные педагогические технологии в дополнительном музыкальном образовании детей/Л. В. Буйнова. –М.: Омега-пресс, 2019.- 133с.
2. Горбункова Т.Б. Компьютерные технологии в обучении музыке/Т. Б. Горбункова.-М.: Литресс,2022.-89с.
3. Евдокименко Р.Р. Развиваем творческие способности детей в обучающем процессе игре на фортепиано используя современные технологии/Р. Р. Евдокименко.-М.: Инфра, 2023.-102с.
4. Крылов А.С. Педагогика и современные технологии в музыкальной школе: традиции и инновации/А. С. Крылов. - М.: Омега, 2020.-94с.
5. Локтева С.В. Музыкальное образование в рамках инновационных подходов/С. В. Локтева. - М.: Музыка и образование,2022.-107с.
6. Лифанов М. А. Интернет - пространство для музыкантов//М. А. Лифанов. - 2021.- №14.-С.25-28
7. Медуницына А.А. Формы инновационной музыки/А. А. Медуницына. - М.: Композитор, 2020.-80.

**Артеменко Татьяна Юрьевна,
концертмейстер в классе хореографии
Назаревская Ольга Александровна
преподаватель по классу хореографии,
МБУ ДО «Детской школы искусств с. Городище»
Старооскольского городского округа**

ПРИЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В КЛАССЕ ХОРЕОГРАФИИ ДШИ

Хореография - искусство, требующее не только физической подготовки, но и развитого творческого потенциала, способности к самовыражению и восприятию красоты движения. Особое значение в этом контексте приобретает работа с одарёнными детьми, ведь именно они способны стать будущими хореографами, танцовщиками, внося свой вклад в развитие искусства танца.

В Детской школе искусств одной из ключевых задач преподавателя является выявление и развитие творческих способностей у детей. Сегодня существует множество подходов и методик, которые помогают работать с одарёнными учениками.

В работе педагога с учеником главным является получение информации о характере и интересах ребёнка, его склонности и способности к творчеству в той или иной сфере искусства. При поступлении детей в Детскую школу искусств на отделение хореографии первым этапом является выявление определённого уровня способностей учащегося. Преподаватель оценивает физические данные (пропорциональность телосложения, «выворотность», подъём стопы, гибкость, координация, выносливость, сильный мышечный корсет, способность к быстрому обучению движениям и т.д.). Творческий потенциал: фантазия, воображение, способность к импровизации, эмоциональность, чувствительность к музыке и ритму, способность передавать чувства через движение. Психологические качества: упорство, трудолюбие, стремление к совершенству, самокритичность, ответственность, самостоятельность.

Так что же такое одарённость? Психологи понимают одарённость как высокий уровень развития определённых способностей, которые позволяют человеку достигать выдающихся результатов в конкретной деятельности. Мы же говорим о творческой деятельности. Способности воспитанника, несомненно, дают возможность добиться успеха, но, чтобы этот успех достиг положительных результатов, надо также много трудиться. Только при упорном трудолюбии дети могут достигнуть высоких результатов в творческой деятельности. На одарённость, также влияют факторы, такие как воспитание в семье, социальная среда, склонность к самостоятельному познанию, физические аспекты, состояние здоровья, повышенная чувствительность, тип личности, темперамент, наследственный фактор.

Хочется обратить особое внимание на роль семьи в развитии и воспитании одарённого ребёнка. Ведь именно в семье закладываются основные черты характера, его способность к упорному труду. А это очень нужные качества личности в достижении хороших результатов обучения хореографии.

Семьи, в которых растут одарённые дети, часто отличаются определёнными характеристиками.

- **Высокий интеллектуальный уровень родителей.** Это не обязательно означает наличие учёных степеней, но предполагает любознательность, стремление к знаниям, творческий подход к жизни.

- **Стимулирующая атмосфера.** В такой семье ценятся интересы ребёнка, его желание учиться, творчество и самостоятельность.

- **Позитивная мотивация и поддержка.** Родители одарённого ребёнка не только поощряют его успехи, но и помогают преодолевать трудности, верят в его способности.

- **Создание условий для развития.** Это может быть домашняя библиотека, музыкальные инструменты, творческие материалы, возможность посещать школу искусств.

Однако, вместе с преимуществами, семьи одарённых детей сталкиваются и с определёнными вызовами: родителям нужно быть в курсе особенностей воспитания таких детей, методов развития их талантов, и уметь создавать условия для их полноценной реализации. Появляется риск перегрузки ребёнка,

зачастую высокие ожидания от родителей могут привести к избыточной занятости, стрессу и усталости. Может возникнуть проблема социальной адаптации. Творческие способные дети могут отличаться от сверстников интеллектуальным развитием, интересами, темпом обучения, что может привести к сложностям в общении и адаптации к социуму. Поэтому преподавателю важно совместно с семьёй работать над развитием одарённого успешного ребёнка, с целью найти уравновешенный подход к его воспитанию.

Родители одарённого ребёнка на первых порах играют ключевую роль в его развитии, являясь его первыми учителями и наставниками, они должны учить своего сына или дочь самостоятельно планировать своё время, организовывать работу, принимать решения, нести ответственность за свои действия. Также важно не только отмечать успехи ребёнка, но и помогать ему преодолевать трудности, верить в его способности, давать ему силы двигаться вперёд. И несомненно участвовать в его ученической жизни в целом.

Когда ребёнок поступает в школу искусств, тогда преподаватель начинает играть ведущую роль в развитии его талантов, осуществляет дальнейшее наблюдение, анализирует продукты творчества, и его познавательные способности к хореографическому творчеству.

Работая по предпрофессиональным программам, на индивидуальных и мелкогрупповых занятиях педагог имеет возможность прощупать, прочувствовать каждого учащегося и применить лично - ориентированный подход к воспитаннику. Исходя из опыта педагога, можно заметить, что одни дети обладают хорошими физическими данными, но менее работоспособны. Таких детей необходимо мотивировать с помощью индивидуальной работы, убеждая их в том, что прилагая больше усилий и трудолюбия, они достигнут высоких результатов. Также замечено, что другие дети, недостаточно обладающие физическими данными, но очень трудолюбивые, терпеливые, достигают хорошего исполнительского мастерства.

Можно применять следующие методы развития творческого потенциала ребёнка:

- задания на импровизацию с различными музыкальными стилями, темами, образами;
- творческие задания: создание собственных хореографических композиций, разработка хореографических образов, создание сценографии для танцевального номера;
- интерактивные игры: игры на развитие ритмики, координации, творческого мышления, взаимодействия с другими участниками танца.

Для поддержки и стимулирования одарённости ребёнка важна позитивная мотивация: похвала, одобрение, поддержка инициативы, постановка достижимых целей. Также немаловажно создать атмосферу успеха, например, регулярно предоставлять возможность для выступлений на концертах, фестивалях, конкурсах. Профессиональная ориентация тоже играет большую роль в выборе учащегося будущей профессии.

Работая с одарённым учеником, педагог должен составлять план занятий, учитывая тематику его самообразования, определить темы консультаций по

наиболее сложным вопросам, поддержать, помочь, предоставить материал для практической работы и выбрать подходящую форму отчёта.

Педагогу необходимо быть доброжелательным и чутким, учитывать психологические особенности ребёнка в работе с ним, поощрять его творческое мышление. В процессе работы с детьми педагог должен осуществлять наблюдение за работой, и уметь анализировать творческую работу и познавательные возможности ребёнка. В то же время работа с такими детьми сложна и требует от педагога особой готовности к изменениям в поведении ребёнка. Одарённые дети зачастую сталкиваются с проблемой адаптации в коллективе. Преподаватель может столкнуться с негативными проявлениями адаптации творчески одарённого ребёнка. Например, протестные формы поведения, переживание неудовлетворённости, конфликтность. Многие из этих проблем решаются при помощи доброжелательных, доверительных бесед о том, что волнует ученика и как найти выход из создавшихся ситуаций. Педагог является не только наставником для воспитанника, но и другом. Ребенок может делиться с преподавателем самым сокровенным и ждет поддержки и понимания своих проблем.

Самая продуктивная и интересная работа с одаренным ребёнком – это индивидуальные занятия. Это тот процесс, который даёт возможность раскрыться полностью ученику, а педагог воплощает свою работу через творческий процесс в конечный результат, который получает положительную оценку на конкурсных выступлениях различного уровня. В индивидуальной работе педагог - ученик выстраиваются особые отношения, способствующие взаимопониманию друг друга и развитию профессионального роста и самореализации ребёнка. В итоге всей сложной работы с одаренным ребёнком, можно смело сказать, что важной частью творческого развития является его участие в конкурсах, где успех всей большой работы ученика – педагога приносит моральное удовлетворение и реализуется творческий потенциал воспитанника.

Итак, развитие одарённости учащихся в классе хореографии – это длительный и сложный процесс, требующий от преподавателя не только профессиональных знаний и навыков, но и терпения, творческого подхода, любви к танцу и к детям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барышникова Т.А. «Азбука хореографии» Т.А.Барышникова - Рольф - Москва, 2000.- 130с.
2. Полятков С.С. Основы современного танца. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 80 с.
3. Богоявленская Д.Б Психология творческих способностей: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия» 2002 -320 с.
4. Пасютинская В. М. Волшебный мир танца: Кн. для учащихся / - М.: Просвещение, 1985. - 223 с.

5. Горбачева А.В. Особенности мотивационных компонентов психических состояний детей, занимающихся хореографией / А.В. Горбачева, О.И. Мухрыгина // Вестник Самарской гуманитарной академии. 2014. – № 1 (15). – С. 16-26.

**Баженова Оксана Анатольевна,
преподаватель по классу гитары
МБУ ДО «ДШИ имени А.В. Тарасова»
п. Разумное Белгородский район**

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОМ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В ДШИ

Все дети по-своему уникальны. Задача преподавателя детской школы искусств - развить музыкальные способности каждого ребенка. В современных условиях, когда мир заполнили гаджеты, «всемирная паутина Интернет», когда вокруг много видов секций, кружков дополнительного образования, мы стараемся, чтобы дети полюбили музыку, чтобы они пришли в детскую школу искусств, научились играть на инструментах, научились красиво петь, танцевать, рисовать.

Каждый ребенок индивидуален. Один - обладает прекрасными музыкальными способностями, другой, - самыми посредственными. Задача педагога - развить на протяжении нескольких лет обучения в школе, музыкальные способности ученика. Развивать уверенность в себе, уверенность в свои силы, возможности. И, даже если ученик не станет в жизни профессиональным музыкантом, он с благодарностью будет вспоминать уроки музыки в школе искусств. Главное для педагога – это учебно-воспитательный процесс. Развитие чувства прекрасного, умения чувствовать, сопереживать, воспитание художественного вкуса.

В школе искусств мы встречаем детей, которые наделены невероятными музыкальными способностями. То, что мы называем - Одаренностью. Говорят, талантливый человек, талантлив во всем. Да, такие уникальные случаи, конечно, есть. Думаю, у каждого преподавателя есть ученик, который зарекомендовал себя, как прекрасный исполнитель. Ученик, также успешен по всем предметам в общеобразовательной школе. Но, есть и другие одаренные дети, которые преуспели только в гуманитарных науках, а также незаурядно проявили себя на занятиях в школе искусств. А точные науки, наоборот, им даются с большим трудом.

Музыкальные способности ребенка, педагогу обозначены уже на вступительном экзамене в детскую школу искусств. Конечно, безусловно, на вступительном экзамене, преподаватель проверяет музыкальный слух, память, ритм. Одаренные дети хорошо, точно интонируют, способны самостоятельно спеть знакомую песню, услышать количество нот в аккорде, ритмически точно передать ритмический рисунок, заданный в качестве примера.

Какие они, талантливые дети... Как проявляют себя на уроке? Они любознательны, задают учителю много вопросов. Настойчивы, стремятся к высоким достижениям и совершенствованию. Им интересно на уроке, если учитель смог заинтересовать, увлечь их. Это, может быть, прежде всего, красивое произведение, которое понравилось ребенку. Это, может быть, раскрытие художественного образа с помощью технических приемов и средств музыкальной выразительности. Это, может быть личный контакт ученика и учителя. Взаимопонимание и симпатия. Ведь на уроке очень важен психологический микроклимат. Умение найти индивидуальный подход к ученику - первостепенная задача педагога. Ведь урок - это искусство, где важно все. Каждая мелочь, на первый взгляд, важна. И нужно найти время, чтобы спросить ребенка о его делах дома, в школе, о его настроении и здоровье. Очень важно для ребенка знать, что он значим, оценен, что ему доверяют.

Бывает так, что учащийся обладает прекрасными музыкальными способностями. И вначале своего обучения в школе искусств показывал очень хорошие результаты, а с течением времени стал плохо заниматься, с ленностью и не на должном уровне выполнять домашнее задание. Интерес к музыке пропал. Здесь, прежде всего, педагогу нужно пересмотреть свои методы обучения, переосмыслить взаимоотношения с учеником. Возможно, неправильно был подобран репертуар. Музыка не смогла взволновать духовный мир ребенка, не смогла зажечь искру увлеченности от разучивания произведения. Может быть, педагог поставил непосильную задачу для данного года обучения. Технические сложности и пути преодоления их с помощью специальных упражнений, иногда уменьшают интерес ребенка к данному произведению.

Считаю, что, несмотря на хорошие музыкальные способности, педагог должен давать произведения, которые можно изучить, постепенно усложняя репертуар, постепенно отработывая технические приемы.

В младших классах школы искусств, большое значение нужно придавать игровой форме урока. Изучение нот можно сделать увлекательным в игровой форме. Работа над художественным образом, над техникой, при этом, включая элементы детской игры, повышает интерес к изучению инструмента и к музыкальным занятиям, в целом.

Еще одной причиной, которая вызывает разочарование занятия музыкой, является отсутствие импровизации в методах работы над произведением и подавление инициативы, со стороны ученика. Конечно, учитель – это лидер, на которого равняется ученик. Но, речь идет в данном случае, о талантливом, незаурядном ученике. Здесь важно, дать проявить себя учащемуся, высказать свое мнение, свое видение проблемы. И вместе с учителем, найти решение, найти взаимопонимание в решение какой-либо творческой задачи.

Важная ступень в воспитании одаренных детей, а также результат совместной работы преподавателя и ученика – это участие в конкурсах различного уровня. Участие и победы в зональных, межзональных, региональных, всероссийских и международных конкурсах, повышают мотивацию к дальнейшему обучению. Детям предоставляется возможность

заявить о себе. Дипломы, грамоты, полученные за победу в конкурсе, позволяют верить в себя, в свои возможности. Конкурс – это соревнования, где присутствует дух соперничества между участниками. Очень важно, создать положительную атмосферу, психологически настроить ученика на победу. А, в случае неудачи, обязательно поддержать его, настроить на позитивное мышление и будущие успехи!

Большое значение имеет и концертная деятельность учащихся. Выступление перед одноклассниками, на школьном концерте, поднимут авторитет учащегося среди сверстников. Ведь признание в среде товарищей, очень важно для ребенка, особенно для подростка.

Посещение мастер-классов, филармонии, сотрудничество с родителями, играет огромную роль в формировании юного, талантливого музыканта.

Когда начинающий музыкант выходит из стен своей школы и оказывается в прекрасном, чудном зале филармонии, где интересна любая деталь – от интерьера до исполнения музыки, то сердце его замирает от восторга! Он слышит профессиональное исполнение! «Живое» звучание инструментов. После концерта очень важно обсудить с учеником увиденное и услышанное. Дать возможность высказать свое мнение. Очень часто, посещение концертов в филармонии, является мощным стимулом для дальнейшего профессионального обучения в среднем и высшем учебном заведении. Ведь артисты на сцене становятся кумирами ребят, и появляется мечта, в будущем, стать профессиональными музыкантами или композиторами.

Важно, дать проявить себя ученику, его таланту. Поддержать инициативу, идею, дать возможность сочинять, творить, если ребенок проявляет способности в сочинении музыки.

Огромное значение для любого ребенка, имеет психологический климат в семье. Важно, чтобы родители поддерживали стремление ребенка заниматься музыкой, создавали благоприятные условия.

В моей практике есть случай, когда девочка осталась без попечения родителей. Ее воспитывает тетя. Девочка живет в семье, где есть еще несколько детей. Девочку не бросили родные, поддержали, она растет в семье, а не в детском доме. Но, все равно, есть проблемы. Я узнаю, что ей не разрешают играть на инструменте дома. Дядя отдыхает, и ему мешают звуки гитары. Хотя, гитара, по силе звучания, это не рояль. А девочка обладает очень хорошими музыкальными данными, очень способная ученица. Конечно, я приложила немало усилий, чтобы убедить родственников ребенка, что девочке необходимо заниматься музыкой, ведь на пороге стоит переходный возраст, и, если нет увлечения чем-то хорошим, начинается увлечение чем-то плохим. И, тогда, больших проблем в жизни ребенка не избежать. Важно донести свою мысль родителям детей, убедить в их помощи детям и поддержке!

Работа с одаренными детьми – это увлекательная, интересная работа. Главное, суметь заинтересовать учеников, увлечь учебным процессом, красотой музыки, поверить в себя и свои способности!

Бойко Лариса Владимировна
преподаватель теоретических дисциплин
МБУ ДО «Детская школа искусств № 5»
г. Старый Оскол Старооскольского городского округа

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО В ДШИ, ДМШ. ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА В СТАНОВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАНТА

Сольфеджио - это не просто важный элемент музыкального образования, но и уникальная дисциплина, которая способствует всестороннему развитию музыкальных способностей, особенно у одарённых детей. Для таких учащихся, которые обладают высоким уровнем музыкального восприятия, слуха и памяти, сольфеджио является основой, на которой строятся более сложные знания и навыки в музыке. Этот предмет играет ключевую роль в раскрытии их творческого потенциала и обеспечении гармоничного развития их музыкальных способностей. Для одарённых детей, которые обладают хорошим слухом, сольфеджио служит важным инструментом для углубления и совершенствования слуховых навыков. Это дисциплина, где на первом плане стоят упражнения, направленные на развитие способности различать интервалы, аккорды, ритмы и мелодические линии. В процессе занятий учащиеся учат не только определять высоту звуков и тональность, но и интерпретировать музыку, анализировать её структуру и элементы.

Одарённые дети могут иметь абсолютный слух, или слух, приближенный к абсолютному, что позволяет им воспринимать и воспроизводить музыкальные произведения с большой точностью. Сольфеджио помогает им развить эти способности, обучая их более тонкому восприятию музыки, что является необходимым для дальнейшего совершенствования в музыке, будь то исполнительская деятельность или композиция.

Теоретические дисциплины предоставляет детям фундаментальные знания о внутреннем строении музыки, которые необходимы для более глубокой работы с музыкой, будь то чтение с листа, гармония, анализ произведений или композиция. Понимание основ теории музыки и практическое применение этих знаний помогает одарённым детям лучше осознавать, как работает музыкальная структура, как строятся композиции, какие законы лежат в основе музыкальных произведений. У таких детей присутствует зачастую высокий интерес к музыкальной теории и стремление к более глубокому познанию музыки. Занятия сольфеджио предоставляет им структурированную и последовательную основу для осознания этих знаний и применения их на практике. Это значительно облегчает процесс изучения более сложных музыкальных дисциплин в будущем, таких как гармония, форма, композиция и дирижирование.

Одним из важнейших аспектов предмета является развитие музыкальной памяти. Для учащихся, которые могут быстро запоминать музыкальные фразы, сольфеджио становится эффективным инструментом для тренировки памяти на

более глубоком уровне. Чтение с листа, работа с мелодиями и ритмами, а также распознавание музыкальных интервалов - все это помогает не только развивать слух, но и улучшать память. Некоторые дети могут демонстрировать исключительную способность к запоминанию музыкальных произведений, что важно для их будущей музыкальной карьеры. Развитие музыкальной памяти через упражнения на слух и диктант позволяет детям не только воспроизводить произведения, но и быть готовыми к сложным задачам, таким как сочинение музыки, работа с партитурами, интерпретация произведений.

Сольфеджио также играет важную роль в развитии навыков анализа и интерпретации музыки. Одарённые дети могут по-разному воспринимать музыку, выявлять её структуру, эмоциональную окраску и индивидуальные особенности. Теоретический предмет учит не только техническим аспектам (например, как правильно исполнять мелодию), но и углублённому восприятию произведений с точки зрения музыкальной формы, ладогармонической основы.

Талантливые дети часто могут слышать и воспринимать музыку на более глубоком уровне. Занятия на уроках помогают им осознать, как работает музыка, какие эмоциональные и технические элементы присутствуют в произведении, и как они могут быть использованы для создания собственного музыкального высказывания. Это даёт им возможность развить критическое и аналитическое мышление, а также повысить уровень исполнения и композиторских навыков.

Одним из самых важных аспектов на занятиях по сольфеджио является возможность творческого самовыражения. Задания на импровизацию, создание ритмических или мелодических схем, а также анализ сложных произведений дают возможность детям проявить свою индивидуальность и креативность. Способные дети зачастую имеют уникальные творческие способности и интерес к созданию музыки. Сольфеджио помогает развить этот творческий потенциал, давая инструменты для работы с музыкальной формой, звуком, гармонией и ритмом. Применение этих знаний в практической деятельности позволяет детям не только понимать музыку, но и создавать её, что становится важным шагом в развитии будущих композиторов, исполнителей и музыкальных лидеров.

Таким образом, для способных, профессионально ориентированных детей, планирующих продолжать обучение в музыкальных учебных заведениях, сольфеджио становится необходимой основой для углублённого понимания музыки и её теоретических основ. В музыкальных академиях и консерваториях преподавание этот предмет является обязательной частью программы, и ранняя подготовка в этом направлении даёт детям конкурентные преимущества.

Одарённые дети, которые с ранних лет осваивают теоретические знания, получают значительное преимущество при поступлении в музыкальные учебные заведения, так как имеют крепкую базу и развивают навыки, необходимые для успешной музыкальной карьеры. Это не только помогает им пройти вступительные экзамены, но и даёт уверенность в их силах на протяжении всего обучения.

Талантливые к музыке дети часто обладают высокой восприимчивостью к музыке, они могут быстрее схватывать теоретические и практические элементы. Задача преподавателя - максимально эффективно использовать эту способность. Важно не просто следовать стандартной программе, а искать подход, который позволит развить их способности. Например, можно использовать более сложные музыкальные произведения и задания, чем те, что предусмотрены для обычной группы. Зачастую дети могут быстро терять интерес к однообразной или слишком лёгкой для них программе. Поэтому преподаватель должен уметь поддерживать интерес ученика, вводя новые, более сложные задачи, стимулируя самостоятельные поиски и развитие. Например, можно предложить им задачи на развитие музыкальной импровизации или сочинение коротких пьес, чтобы они могли проявить творческий подход. Кроме того, на уроках сольфеджио необходимо применять более разнообразные методы и приемы. Помимо традиционных упражнений на слух, можно включать: игровые упражнения с музыкальными интервалами и аккордами, сравнение различных стилей музыки и жанров, анализ музыкальных произведений различных эпох и композиторов. Чем более разнообразными будут подходы, тем быстрее дети освоят теоретический и практический материал, не потеряв интерес к учебе. Нередко учащиеся имеют высокий уровень музыкального восприятия и могут или хотят создавать свои собственные произведения. Важно вовремя заметить этот потенциал и дать ребенку возможность выразить себя через музыку. Задания на сочинение мелодий, разработку ритмических схем или гармонических последовательностей могут стать отличным способом развить творческий потенциал ученика.

Кроме того, преподавателю важно поддерживать самостоятельность детей, направляя ученика, не ограничивая его инициативу. Задания, которые требуют самостоятельного решения, исследования музыкальных произведений, работа с музыкальными инструментами и даже исполнение произведений в нетрадиционных жанрах - всё это способствует развитию самостоятельности ребенка и уверенности в своих силах.

Кроме теоретических знаний, важным аспектом является развитие эмоционального восприятия музыки учащимися. Дети способны как почувствовать, так и выразить те эмоции, которые заложены в музыкальных произведениях. Важно научить их осознавать свои чувства и эмоции через музыку, понимать, как она воздействует на слушателя.

Работа с одарёнными детьми на уроках сольфеджио требует применения различных методов и приёмов, которые стимулируют не только развитие теоретических знаний, но и творческий потенциал. Вот несколько таких методов:

- **метод дифференцированного обучения** - предполагает создание разных уровней сложности заданий в зависимости от уровня подготовки каждого ученика. Для одарённых детей важно предложить более сложные упражнения, задачи и произведения, чтобы поддержать их интерес и развивать их способности;

- метод активного слушания - заключается в том, что ученики не просто слушают музыку, но активно анализируют её. Они могут на слух определять интервал, аккорд, ритм, темп или форму произведения. Одарённые дети, как правило, обладают хорошими слуховыми навыками, поэтому такие задания позволяют им развивать навыки музыкальной аналитики;
- метод проблемного обучения – необходимо ставить перед детьми задачи, требующие поиска решения, а не просто передачу знаний. Этот метод подходит для одарённых детей, так как они быстро устают от монотонных заданий и нуждаются в вызовах;
- использование творческих заданий – необходимо поддерживать интерес к созданию собственных произведений. Преподаватель может предложить задания на импровизацию, композиторскую деятельность, работу с ритмическими схемами;
- метод музыкально-игровой деятельности: для детей младшего возраста можно использовать игры и упражнения, которые помогают в развитии слуха, ритма и гармонии, а также дают возможность детям проявить свою индивидуальность.

Важным моментом при обучении на уроках является особенности психологического состояния детей. Они могут чувствовать давление со стороны окружающих, особенно если их способности начинают выделяться на фоне других. Задача преподавателя - создать комфортную атмосферу, в которой ребенок будет чувствовать себя уверенно и не бояться допускать ошибки. Нужно учить детей правильно воспринимать критику, а также развивать их эмоциональную устойчивость. Психологическая поддержка - ключевая составляющая в процессе обучения одарённых детей. Дети с высокими способностями могут сталкиваться с рядом психологических трудностей, таких как переутомление, стресс, завышенные требования со стороны преподавателей и родителей, а также эмоциональное давление.

Способные дети очень чувствительны к критике и могут переживать из-за высокой планки, которую ставят перед ними окружающие. Задача преподавателя - создать атмосферу безопасности и поддержки» [2; с.12], чтобы ребенок не боялся ошибаться. Важно похвалить усилия ученика, а не только результат, чтобы у него развивалась уверенность в себе. Мотивация - это один из важнейших факторов успешного обучения детей. Проблемы с мотивацией могут возникнуть, если ребёнок чувствует, что материал слишком лёгкий или наоборот слишком сложный. Важно строить индивидуальные маршруты обучения, которые подстёгивают интерес и развивают стремление к самосовершенствованию. Зачастую учащиеся сталкиваются с высокими ожиданиями со стороны родителей и преподавателей, что может привести к стрессу и переутомлению. Очень важно найти баланс между требовательностью и поддержкой, не перегружая ребёнка, при этом давая ему возможность для самовыражения.

Работа с одарёнными детьми на уроках сольфеджио требует тщательного подхода и умения адаптировать образовательный процесс под их особенности. Это не только развитие музыкальных навыков, но и психологическая поддержка, которая помогает детям раскрыться, сохранить интерес и

уверенность в себе. Методика преподавания должна быть разнообразной и включать как теоретические, так и творческие аспекты, поддерживая при этом позитивный эмоциональный климат. Это способствует гармоничному развитию музыкальных способностей и личностных качеств учеников, что является ключевым аспектом успешного обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуревич, А. Н. Одарённые дети в музыке: Учебное пособие / А. Н. Гуревич. - Москва: Музыка, 2011. - 256 с.
2. Калужская, И. М. Сольфеджио: Теория и практика преподавания / И. М. Калужская. - Санкт-Петербург: КомКнига, 2016. - 328 с.
3. Гречко, Т. Г. Психология одарённости: Как развить музыкальный талант / Т. Г. Гречко. - Москва: Просвещение, 2014. - 224 с.
4. Тарасова, И. И. Работа с одарёнными детьми в музыкальной школе: Методическое пособие / И. И. Тарасова. - Екатеринбург: УрФУ, 2017. - 180 с.

Галицкая Валентина Константиновна
преподаватель класса ИЗО
МБУ ДО «ДШИ им. В.П. Рудина»
п. Ракитное Ракитянского района

СИНТЕЗ КЛАССИЧЕСКИХ ТЕХНИК И ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Современный мир искусства — это пространство, где традиция и инновация не противостоят друг другу, а дополняют. В ДШИ мы сталкиваемся с задачей: как сохранить ценность классических техник, одновременно открывая ученикам возможности цифровой эпохи. Этот синтез не означает отказ от акварели или линогравюры, а скорее их переосмысление через призму технологий.

Классические техники: фундамент или ограничение?

Традиционные приёмы - это не просто набор правил, а способ передать через поколения суть творческого процесса. Например, акварель учит работать с непредсказуемостью: капля воды, растекающаяся по бумаге, становится метафорой спонтанности. Гравюра формирует терпение — часы, потраченные на вырезание узоров в линолеуме, помогают понять ценность деталей. Однако строгое соблюдение канонов без экспериментов может превратить уроки в рутину.

Вот пример из моей практики: ученики 7–8 лет, изучая масляную живопись, часто разочаровываются, если их первые работы не соответствуют ожидаемому результату. Здесь на помощь приходят цифровые симуляторы. В приложении «Procreate» дети могут «нарисовать» маслом, не испортив холст, и сразу увидеть, как изменится палитра при добавлении света или тени. Это не заменяет физическую работу, но даёт возможность представить, как будет выглядеть финальный вариант, что снижает тревожность.

Цифровые инструменты: расширение грани

Технологии не должны подавлять творчество, а становиться его продолжением. Например, 3D-моделирование позволяет ученикам визуализировать скульптурные композиции до их физического воплощения. Представьте: ребёнок создаёт виртуальную фигуру, проверяет пропорции, а затем переносит идею в глину или пластилин. Такой подход экономит время и материалы, но главное - он учит думать в объёме, что сложно освоить, работая только с плоскими холстами.

Другой пример - AR-технологии. В приложении «SketchAR» ученики могут проецировать рисунок на стену или стол, проверяя масштаб и композицию. Это особенно полезно при работе с крупными форматами, где физическая копировка требует много сил.

Синтез: как это работает на практике?

Метод 1: Акварель + цифровой симулятор

Традиционная часть:

Ученики 5–6 лет выполняют этюд цветового перехода на бумаге. Задача - создать плавный градиент от синего к фиолетовому. Многие сталкиваются с проблемой: вода «размывает» цвета, и вместо мягких переходов получается пятно.

Цифровая часть:

В «Procreate» дети имитируют технику «мокрый на мокром», регулируя параметры кисти (прозрачность, размер). Они экспериментируют, добавляя слои, пока не добьются желаемого эффекта.

Сравнение:

Ручная и цифровая работы выставляются рядом. Ученики анализируют, как цифровые параметры (например, «мокрость» кисти) влияют на результат. Например, в приложении можно мгновенно изменить цвет, а на бумаге — нет.

Результат: Дети начинают понимать, что цифровые инструменты — это не замена, а дополнение. Они учатся мыслить в разных «языках» — от физического холста до виртуального пространства.

Метод 2: Гравюра + 3D-печать

Традиционная часть:

Ученики 9–10 лет создают линогравюру с изображением животного. Задача — учесть рельеф и глубину, чтобы при печати получился чёткий контур.

Цифровая часть:

Эскиз сканируется и преобразуется в 3D-модель. На принтере печатается шаблон, который помогает перенести узор на линолеум с точностью до миллиметра.

Совмещение:

Ручная гравюра и цифровой шаблон объединяются. Ученики сравнивают, как технологии помогают избежать ошибок, но не заменяют творческий замысел.

Результат: Ребёнок осваивает «технологическую грамотность», не теряя связь с физическим материалом.

Психопедагогические аспекты: как не потерять баланс?

Цифровые инструменты могут стать ловушкой, если их использовать бездумно. Например, дети младших классов иногда увлекаются эффектами в графических редакторах («звёздные следы», «радуги») и забывают о базовых техниках. Чтобы этого избежать, важно постепенно вводить технологии.

Примеры из практики ДШИ: когда традиции встречаются инновации
Проект «Цифровой музей»

Цель: создать виртуальную экспозицию работ учеников, где традиционные техники (рисунки, скульптуры) соседствуют с цифровыми интерактивами.

Как это работает:

1. Ученики готовят физические работы (например, акварельные пейзажи).
2. Снимки выставок сканируются и загружаются на платформу «Canva».
3. Добавляются QR-коды с комментариями авторов, записанными на видео.

Результат: Родители могут просматривать работы через смартфон, а дети учатся презентовать творчество в современном формате.

Мастер-класс «Сюрреализм в цифре»

Этапы:

1. Традиционная часть: Ученики создают коллаж из бумаги и ткани, вдохновляясь работами Дали.
2. Цифровая часть: В «Adobe Fresco» добавляются эффекты — например, «плавающие объекты» или абстрактные узоры.
3. Презентация: Произведения демонстрируются на экране, и дети обсуждают, как цифровые элементы усиливают эмоциональный посыл.

Результат: Ученики понимают, что сюрреализм — это не только «странные» формы, но и игра с восприятием.

Заключение: будущее искусства — в диалоге

Синтез классических техник и цифровых инструментов — это не компромисс, а эволюция. Ключевые принципы, которые мы соблюдаем в ДШИ:

1. Баланс между ручной работой и технологиями. Например, после цифрового урока обязательно проводим «аналоговую» сессию — рисуем углем или лепим из глины.
2. Целостность проектов. От идеи до презентации — через разные медиа, но с единой концепцией.
3. Мотивация через демонстрацию актуальности традиций. Например, объясняем, что цифровые эффекты в графических редакторах копируют техники старых мастеров (например, «мокрый на мокром» в Procreate).

Перспективы: возможно, скоро мы будем использовать нейросети для анализа стилей художников или создавать виртуальные арт-лаборатории. Но даже в эпоху ИИ классические техники останутся основой для формирования человеческого творческого мышления — способности мыслить метафорами, чувствовать материал и видеть мир через призму искусства.

Рекомендации для педагогов:

1. Совместные проекты с IT-специалистами. Например, разработка приложений, имитирующих традиционные техники (например, цифровая «масляная живопись» с учётом фактуры).

2. Мониторинг влияния технологий. Регулярно проводите анкеты: «Что тебе нравится больше — рисовать вручную или в приложении? Почему?».

3. Обучение родителей работе с цифровыми арт-платформами. Это поможет поддержать детей вне школы и создать единое творческое пространство.

Технологии не заменяют искусство — они становятся его новым языком. Но чтобы говорить на нём свободно, нужно сначала выучить основы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белова, А. В. Психология творчества: от теории к практике / А. В. Белова. — М.: Академия, 2020. — 224 с.
2. Волков, А. И. Искусство и технологии: синтез традиций и инноваций / А. И. Волков. — СПб.: Питер, 2021. — 320 с.
3. Гордеева, Н. О. Цифровые инструменты в художественном образовании / Н. О. Гордеева. — М.: Владос, 2022. — 192 с.
4. Ковалёва, Е. С. Педагогика искусства: от классики к современности / Е. С. Ковалёва. — М.: Просвещение, 2023. — 256 с.
5. Леонтьев, А. А. Психология творчества / А. А. Леонтьев. — М.: Академия, 2019. — 288 с.
6. Макарова, Л. Н. Инновационные технологии в ДШИ: методические рекомендации / Л. Н. Макарова. — М.: Издательский дом «Педагогика», 2021. — 160 с.
7. Петрова, О. В. Современные методы обучения изобразительному искусству / О. В. Петрова. — СПб.: Питер, 2020. — 240 с.
8. Соколова, Е. А. Цифровая грамотность в художественном образовании / Е. А. Соколова. — М.: Владос, 2022. — 208 с.
9. Ткачёва, Н. В. Психология одарённости: подходы и методы работы / Н. В. Ткачёва. — М.: Академия, 2020. — 192 с.
10. Федорова, И. А. Искусство и технологии: новые горизонты творчества / И. А. Федорова. — СПб.: Питер, 2021. — 304 с.

Горожанкина Ирина Михайловна
преподаватель по классу хореографии
Монакова Валентина Ивановна
преподаватель по классу домры
МБУ ДО «Детской школы искусств с. Монаково»
Старооскольского городского округа

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДШИ

Проблема нереализованности способностей и возможностей обучающихся, часто возникает в процессе работы с талантливыми детьми,

которые выходя из стен школы зачастую, не могут полноценно использовать свой потенциал и выбрать тот профессиональный путь, который мог бы сложиться при условии правильного раскрытия и развития его одаренности в детском возрасте. Для успешного интеллектуального развития детей недостаточно наличия хорошо организованной систематической напряженной образовательной работы в музыкальной школе.

В настоящее время назрела необходимость для самореализации и развития творческой индивидуальности личности, современное общество нуждается сегодня в людях, обладающих нешаблонным, креативным мышлением. Социальный заказ общества на развитие одаренных детей получил свою реализацию в президентской программе «Дети России», который включает разделы: «Одаренные дети», «Национальной доктрине образования РФ», постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил выявления детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности, сопровождения их дальнейшего развития» [4]. Этим определяется и гуманистическая направленность Концепции выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Белгородской области, в которой особое внимание уделено бережному отношению к одаренному ребенку.

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его, по существу, в образование психолого-педагогическое, позволяет осуществлять в школе процесс обучения, ориентированный на развитие обучающихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.

Знание педагогом личностных особенностей одаренного ребенка и его индивидуальной специфики, помогает в случаях «замаскированной» одаренности, не проявляющейся у ребенка до определенного времени. Поэтому проблема выявления одаренности у детей ДМШ и ДШИ представляет собой комплексную задачу, в которой пересекаются интересы педагогов по разным дисциплинам, которые ставят для себя приоритетной задачу воспитания, а не просто обучения одаренного ребенка.

Очень четко необходимо видеть параллель между выявлением одаренных детей и целями и задачами их обучения и воспитания, а также оказания им психолого-педагогической поддержки, так как не все педагоги владеют такими познаниями в области психологии. Таким образом, основным подходом в поиске одаренных детей следует отметить систему мероприятий, которые направлены не только на самих детей, но и на их родителей, а также взаимодействие с учителями общеобразовательной школы, в которой обучается ребенок.

Целью нашей работы в музыкальной школе, является содействие в выявлении, поддержке и развитии талантливых детей, их самореализации, профессиональном самоопределении, сохранении психологического и физического здоровья, а также в его дальнейшем продвижении и ориентировании в выборе профессии.

Для этого необходим комплексный анализ различных видов деятельности ребенка и его поведения. Используя информационные ресурсы, мы сможем

охватить все возможности ребёнка. Здесь очень важно использовать как можно больше различных приёмов и технологий: различные модификации наблюдения за детьми;

- Использование психологических тренингов;
- вовлечение детей в творческую деятельность: привлечение детей для участия в научных конференциях, различных олимпиадах, конкурсах, фестивалях и концертно-просветительской деятельности;
- оценка различных видов одарённости, а также их диагностика в зависимости от поставленных задач;
- благоприятный психологический климат в школьной среде и дома, повышение толерантности в отношениях между участниками образовательного процесса.

При исследовании одаренных детей нельзя обойтись без метода наблюдения за их индивидуальными особенностями. Метод наблюдения, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии. Здесь нам может открыться немало тонкостей, так как это будет происходить в естественных условиях. Наблюдение требует значительных затрат времени, которого нам иногда не хватает.

Ребята с творческой одарённостью отличаются тем, что обладают повышенной концентрацией внимания, имеют свою точку зрения, не свойственную другим детям, умеют выдавать необычные и интересные идеи, и способны предложить необычные пути их воплощения, упорны в своих достижениях.

Психологический тест позволяет педагогу в течение короткого промежутка времени измерить интеллектуальные возможности личности. Преподаватель сможет зафиксировать закономерность проявления в различных формах общественного сознания при помощи наблюдения, изучая продукты учебной деятельности. Индивидуальные способности у одаренных детей являются своеобразным барьером, отделяющим их от «средних» сверстников. Помочь ребенку изменить ту или иную нежелательную модель поведения должны уже родители.

Поэтому педагогу групповых дисциплин целесообразно планировать совместные занятия одаренных детей с другими детьми, формировать социальные контакты, содействовать формированию адекватного отношения в коллективе, стараться избегать крайностей в признании и оценке успехов учащегося.

Проявление одарённости у детей в определенном возрастном периоде значительно отличается, поэтому учёт возрастных психологических особенностей при создании работы с талантливыми детьми должен стать одним из ведущих принципов. Обучение, развитие и воспитание одаренных детей в дополнительном образовательном учреждении эффективно тогда, если:

- выявление, обучение и развитие - комплексный подход во взаимосвязи трех компонентов;
- на разных этапах жизни ребенка используется диагностика одаренности у детей;

- должны быть выявлены основные принципы организации обучения одаренных детей;
- педагоги должны использовать в своей работе современные методики работы с одаренными детьми;
- выявление проблем во время индивидуальной работы с одаренными детьми.

Работая с одаренными детьми, мы пришли к выводу, в вопросе выявления одаренных детей большая ответственность лежит на специалистах: если преподаватель, направлен на развитие творческого потенциала детей, если он отличается ярко выраженным стремлением к творческому развитию, способностью проявлять свою активность, и уверен в педагогических методах. Он смел и энергичен, склонен к экспериментированию, у него творческий стиль деятельности, то всестороннее развитие интеллектуального и личностного роста одаренных детей будет обеспечено.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей/Д.Б. Богоявленская. - М., 2002.
2. Богоявленская М.Е. Природа «проблем» одаренных: методическое пособие / Электронный ресурс. Режим доступа: [[http://www.den-za-dnem.ru./](http://www.den-za-dnem.ru/)]
3. Леви В. Нестандартный ребенок - 2-е издание, дополнено и переработано - М.: Знание, 1988.
4. Проблемы одаренных детей и пути их разрешения в рамках социально-педагогической деятельности //Электронный ресурс. Режим доступа: [<http://www.kursx.ru/psy86.html>].
5. Юркевич В.С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность: книга для учителей и родителей. - М.: «Просвещение», учебная литература, 1996.

Добровольская Елена Николаевна,
преподаватель по классу скрипки,
Мищенко Анна Павловна,
преподаватель по классу фортепиано
МБУ ДО «Детская школа искусств № 4»
г. Старый Оскол Старооскольского городского округа

ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДШИ К КОНЦЕРТНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ

Подготовка обучающихся к концертным выступлениям является одним из важнейших аспектов музыкальной педагогики. Выступление на сцене требует от любого музыканта не только глубокого знания текста и технического мастерства, но и психологической устойчивости, эмоциональной выразительности и уверенности.

Огромную роль в успешном концертном выступлении играет наличие сценического таланта. Сценический талант – природное свойство человека.

Встречается природная подвижность голоса, природная прыгучесть (у артистов балета), природная живописная техника, природная беглость пальцев, а бывает природная сценическая одарённость. Проявляется она следующим образом:

- в умении собраться, сконцентрироваться на сцене и показать свой лучший творческий результат. Для людей, обладающих сценическим талантом, концертная атмосфера служит источником вдохновения.
- в потребности выступать на сцене. Недостаточно просто хорошо выступать на сцене, необходимо иметь в этом потребность.
- в наличии конкурсного характера. Человеку, которому постоянно приходится выходить на сцену, нужно иметь крепкую психику. Психологи говорят о том, что есть психика сильная, и есть психика слабая. Сильная психика – это психика сангвиников или флегматиков. Слабая психика – это психика меланхоликов. Не стоит заставлять ученика со слабой психикой выступать на разных конкурсах, так как велика вероятность его неудачи.

Учиться сценическому таланту можно, но научить ему нельзя – это природный дар.

Оценка конкурсных выступлений невыгодно отличается, например, от спортивных состязаний, поскольку имеет место субъективный момент. Но есть условия, при которых конкурсант может произвести впечатление на членов жюри. Это, прежде всего, правильно подобранный репертуар. Подбор репертуара – это отдельное большое искусство. Не стоит выбирать две пьесы, которые следуют подряд в одной тональности. Или же составлять программу из произведений одного композитора. Существует также понятие «опасного» репертуара, когда выбираются произведения, которые у всех на слуху. Нужно разделять конкурсный репертуар и рабочий.

Несколько раз отложенная программа тоже может способствовать удачному выступлению на конкурсе. Произведения, выбранные для конкурса, должны находиться в пальцах около года. Существует феномен «второй готовности формы». Произведение должно «дозреть». После того, как ученик сдаст произведение, полезно отложить его на какое-то время, а затем вернуться к нему и проработать с нотами в руках.

Немаловажным элементом подготовки к концертному выступлению являются репетиции. Любой профессионал понимает, что никогда нельзя пренебрегать количеством репетиций. Чем больше репетиций, тем лучше. Репетиция – это снижение рисков. Иногда даже 15 минут бывает достаточно для того, чтобы попробовать инструмент и оценить акустические возможности зала.

Во время репетиции музыкант приспособливает свой звук к объёму зала, и, если предстоит выступление на конкурсе – детализирует всё до мельчайших подробностей. Важно учесть, где будет располагаться жюри, представить в деталях, как выйти, сесть за инструмент, то есть психологически подготовить себя к выступлению.

Необходимо учитывать и такой факт, как различие акустики класса и зала. Во время выступления в большом помещении всё нужно делать как бы с преувеличением.

У выступающего на сцене есть только одна попытка и её нужно постараться сделать максимально эффективной. Бывает так, что пальцы начинают играть, а эмоционально исполнитель не включился. Поэтому тренировать необходимо не только пальцы и уши, но и эмоции, то есть включаться эмоционально с первой ноты произведения. Начало и конец произведения нужно отрабатывать в несколько раз больше, чем всё остальное. Слушатель запоминает, как исполнитель начал произведение, и в его голове остаются последние такты. Так устроен мозг человека.

Понижающим коэффициентом на сцене служит сценическое волнение. Первая неприятная вещь, которая может произойти – это потеря текста. Для того чтобы этого не случилось, полезно проучивать разные темы, элементы тем, уметь начать с любой из них. Нужно создать максимальный дискомфорт при необходимости сыграть произведение с любого момента. Если речь идёт о полифонии, а полифонию на сцене забывают чаще всего, то надо знать все проведения темы, все интермедии, кульминацию, коду и т. д. – то есть все отрывки формы уметь играть вразброс.

Второй неприятный момент на сцене связан с непопаданием в темп: если музыка быстрая, ученик может играть быстрее, чем нужно, если медленная – медленнее. В этом случае педагог должен дать ученику необходимый темпоритм непосредственно перед выходом на сцену.

Третья неприятность – это технические потери. Пока все пассажи не будут проучены разными способами, пока пальцы не будут готовы ко всему, пока не будет достигнуто ощущение, что сделано всё и ничего нештатного произойти не может, на сцену выходить нельзя. Можно случайно сыграть плохо, но случайно хорошо сыграть нельзя.

Выходить на сцену нужно накопив предварительно энергию – и физическую, и эмоциональную, иначе исполнителю нечего будет отдавать слушателям. Перед концертом рекомендуется хорошо выспаться, может, даже поспать днём, но делать это не позже 16 часов.

Одно из условий успешного сценического выступления – физическая активность. Исследования учёных говорят о том, что тревожность, панические атаки, невозможность справиться с волнением связаны с избытком в крови углекислого газа. Сопrotивляемость стрессу в организме на химическом уровне повысится, если убрать излишний углекислый газ. Для этого можно пройтись по улице, на свежем воздухе, желательнее на свету. Или сделать несколько приседаний, либо несколько быстрых движений локтями. Полезно быстро подышать закрытым ртом, или сделать дыхательную гимнастику: медленно вдыхать на 4 счёта, затем задержать дыхание на 4 счёта, и – выдох тоже на 4 счёта. Все эти способы работают на снижение волнения.

Что касается эмоциональной энергии, то лучше всего настраиваться на концерт с таким посылом: «Я хочу поделиться с вами любовью к этой музыке».

Существует и ментальная энергия. Исполнителю необходима колоссальная концентрация внимания. От внимания зависит техника: насколько он сумеет сконцентрироваться, настолько чисто он будет играть.

Духовная энергия проявляется в желании, выходя на сцену, стать лучше самому музыканту и сделать лучше людей, которые пришли его слушать. Это главный духовный посыл, благодаря которому исполнитель отдаёт свою энергию слушателю.

Если есть такая возможность, приезжать на конкурсное выступление лучше позже, как можно ближе к началу выступления. С одной стороны это делается для того, чтобы избежать коллективной паники, а с другой – эмоционального выгорания, связанного с долгим ожиданием выступления, волнением. За несколько минут до выхода на сцену требуется полное отключение от окружающего. Это время, не менее 15 минут, проведённое в тишине наедине с самим собой, даёт возможность настроиться на выступление.

Сценическое волнение – это состояние, которое от нас не зависит, это – отрицательная эмоция, которая возникает в голове человека помимо его воли. Важно не то, что волнение возникло – это явление естественное и неизбежное, а то, как с этой информацией работать, то есть учиться искусству саморегуляции. Один из методов борьбы со сценическим волнением – мысленное перечисление возникающих в связи с ним проблем: например, дрожание рук, чувство жжения в груди т. д. Учёные доказали, что перечисление проблем их снижает. Но главное средство борьбы со сценическим волнением – это сосредоточение на партитуре выступления, на конкретных технологических вещах. Принцип «здесь и сейчас – главный принцип эффективности, умение находиться в текущем моменте, не отвлекаясь на то, что было до этого, и не отвлекаясь на то, что будет в будущем – это главный инструмент концентрации на сцене.

В любом выступлении есть удачные моменты, а есть то, что не получилось. Поэтому важнейшим моментом является разбор выступления после концерта. Для того чтобы работать над ошибками, нужно сформулировать, в чём эта ошибка состояла. Ни в коем случае нельзя сразу начинать с критики: сначала стоит похвалить ученика, повысить его самооценку, а уже потом деликатно, в случае заниженной самооценки ученика, и, наоборот, жёстко, в случае завышенной, говорить о том, что не получилось.

В заключении хочется сказать, что сценический талант, хотя и считается природным даром, может быть развит с помощью систематической практики и правильной подготовки. Главное использовать в работе комплексный подход, ключевыми факторами которого являются: прочная техническая база, глубокое знание музыкального материала, достаточное количество репетиций, применение психологических техник преодоления сценического волнения, воспитание самостоятельности и уверенности. Все эти составляющие помогают максимально эффективно подготовить детей к успешному концертному выступлению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.П. Анисимов. – Москва: ВЛАДОС, 2004. – 128 с.
2. Берлянчик М.М. Основы воспитания начинающего скрипача: Мышление. Технология. Творчество: учеб. пособие. – СПб.: Лань, 2000. – 256 с.
3. Матох М.С. Музыкант на сцене. – Москва: Бомбора, 2023. – 128 с.
4. Таллибулина М.Т. музыкальная одаренность: модель структуры, методы выявления и развития: Монография / М.Т. Таллибулина. – Пермь: ПГПУ, 2011. – 279 с.
5. Федорович Е.Н. Основы музыкальной психологии: Учебное пособие / Е. Н. Федорович, Е.В. Тихонова. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 279 с.

Казиминова Виктория Николаевна
преподаватель теоретических дисциплин
МБУ ДО «ДШИ им. В.П. Рудина» п. Ракитное

ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В ДШИ

Преобразования в системе образования РФ подчеркивают важность развития умственного и морального потенциала нации. В этой связи, приоритетной задачей дополнительного образования становится стимулирование и поддержка талантливых детей.

Роль дополнительного образования значима в раскрытии способностей детей, компенсируя ограниченность стандартной программы.

Школы искусств предоставляют выбор программ и темп обучения.

Индивидуальный подход в дополнительном образовании позволяет учитывать потребности каждого учащегося и эффективно использовать его свободное время.

Главная цель школ искусств – создание оптимальных условий для развития одаренных детей, включая тех, чей потенциал еще не проявился, и тех, кто способен к быстрому прогрессу.

Одаренность – это возможность достижения выдающихся результатов. Вера в ребенка, профессионализм педагогов и поддержка родителей играют ключевую роль. Важны как врожденные данные, так и их реализация.

Выявление одаренности необходимо для привлечения внимания к этим детям. Система образования стремится не упустить ни одного ребенка, нуждающегося в поддержке. Развитие творческих способностей – приоритетная задача в работе с одаренными детьми при индивидуальном обучении.

Для раскрытия креативных способностей требуются специализированные учебные курсы, содержащие углубленный контент и задания, направленные на совершенствование творческого мышления, навыков общения и лидерских качеств.

Индивидуальный прогресс требует наличия поддерживающих программ, адаптированных к потребностям и возможностям учеников. Для достижения

максимальных результатов разрабатываются особые программы по конкретным дисциплинам.

Образовательная среда складывается из физического пространства, социальных взаимодействий и психолого-педагогического подхода. Последний аспект является ключевым, так как способствует развитию интеллекта и творческого потенциала.

Развитие личности и психофизиологическое здоровье одаренных детей.

Осознание уникальности своей личности, адаптация в социуме, умение выстраивать отношения с окружающими достигаются через понимание психологических аспектов:

- знание характера,
- темперамента,
- интеллектуальных способностей и коммуникативных навыков.

Психологическая компетентность развивает эмоциональную устойчивость, целеустремленность, толерантность, стимулирует творчество и корректирует общение.

В старших классах важна профориентация, навыки тайм-менеджмента, целеполагание и планирования будущего, что способствует успешной социальной реализации. Профессиональное самоопределение – важный результат работы с одаренными детьми.

Психопрофилактика включает контроль учебной нагрузки, обучение эффективному использованию времени и формирование здорового образа жизни. Цель – избежать перегрузок, обеспечивая развитие без ущерба для физического и психического здоровья.

Одаренные дети часто перегружены из-за повышенного внимания к их способностям. Педагоги привлекают их к мероприятиям, олимпиадам, проектам, что приводит к истощению ресурсов. Важно сбалансировать нагрузку, научить выбирать приоритеты, отказываться от лишнего в пользу здоровья, и создать гибкую модель сопровождения с учетом индивидуальных особенностей и опережающего развития.

Психолого-педагогический анализ служит естественным способом обнаружения признаков одаренности в раннем возрасте.

Для идентификации талантливых детей применяется мониторинг, оценивающий разные грани поведения и деятельности, изучающий реакции в различных обстоятельствах и предлагающий экспертную оценку результатов работы.

Важно учитывать потенциал роста, проводить регулярные обследования и анализировать результаты участия в олимпиадах и конкурсах.

Оценка одаренности должна быть интегрирована с задачами обучения и воспитания, с предоставлением психологической поддержки.

Необходимо создавать условия для интеллектуального и личностного роста учащихся в рамках внешкольного образования.

Поддержка внутренней мотивации у одаренных детей

Для высоких результатов крайне важно взрастить в учениках устойчивую внутреннюю мотивацию. Работая с одаренными детьми, необходимо делать акцент на внутреннем побуждении, поскольку оно нацелено на суть обучения и является мощным стимулом.

На разных этапах взросления важны разные мотивы. В младшем возрасте это тяга к знаниям, интерес к новому. В среднем – стремление к признанию и авторитету. В старшем возрасте – осознание своего места в социуме и будущей профессии.

Существуют разные методы для мотивации, направленные на создание поддерживающей атмосферы, поощряющей познавательную активность:

- групповая работа,
- вовлечение в оценку и самооценку,
- сотрудничество с педагогом,
- стимулирование познавательного интереса и творческой обстановки.

Важно, чтобы одаренный ребенок был увлечен самим процессом деятельности. Талант – это любовь к своей работе.

Понимание своих особенностей помогает адекватной самооценке и адаптации. Психологические знания улучшают общение, развивают устойчивость, настойчивость и стимулируют творчество.

Роль семьи в раскрытии детской одаренности.

Семья играет ключевую роль в выявлении и развитии одаренности у детей. Важно понимать, что такие дети отличаются от своих сверстников и требуют особого подхода. Одаренность может проявиться рано, но иногда остается незамеченной, пока счастливый случай не поможет ее обнаружить.

Родителям следует внимательно наблюдать за детьми и обращать внимание на такие признаки, как:

- выраженное любопытство,
- склонность к сложным вопросам и задачам,
- богатый словарный запас,
- стремление к самостоятельности в решениях,
- настойчивость в достижении целей,
- развитые математические способности,
- умение концентрироваться,
- богатое воображение,
- раннее определение призвания и чувство юмора.

Задача родителей – создать условия для гармоничного развития ребенка, поддерживая его уникальность. Распространенные стереотипы о том, что одаренность делает ребенка несчастным, ошибочны. Открытие одаренности должно стать поводом для радости и готовности помогать ребенку. Важно уважать ребенка, подчеркивать его индивидуальность, давать возможность высказывать свои идеи, быть внимательным слушателем и примером для подражания.

Дети тонко чувствуют эмоции взрослых, поэтому ласка, доброжелательность и любовь необходимы для свободного развития потенциала одаренного ребенка. Смотрите детям в глаза с любовью, ведь глаза – зеркало души.

Рекомендации родителям, воспитывающим талантливых детей:

- примите индивидуальность своего ребенка и осознайте его исключительность,
- помогите ему увидеть ценность своей креативности и поддерживайте благоприятную среду для творчества,
- не переусердствуйте, заставляя его чрезмерно увлекаться любимым делом,
- развивайте в нем трудолюбие и терпение, поощряйте любые его усилия,
- сохраняйте спокойствие при его эмоциональных колебаниях,
- не забывайте о важности физической активности для ребенка,
- создайте вокруг него атмосферу доброжелательности и принятия,
- учитывайте его особенности, чаще выражайте похвалу и будьте тактичны в общении.

Помните, что вы – счастливые родители, и безгранично любите своего ребенка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Психология одаренности детей и подростков / под ред. Лейтеса Н.С. – М., 2000.
2. Доровской А.И. Сто советов по развитию одаренности детей. М., 1974.
3. Юркевич В.С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность. Книга для учителей и родителей. М.: Просвещение, Учебная литература. 1996. – 136 с.
4. Одаренные дети / Общ. ред. Бурменской Г.М. и Слуцкого В.М. – М., 1991.

Качалова Юлия Анатольевна
преподаватель ИЗО
МБУ ДО «ДШИ им. В.П. Рудина»
п. Ракитное Ракитянского района

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Несмотря на текущие вызовы социальной среды, вопрос сохранения и реализации потенциала, одаренных и талантливых людей остается крайне важным для современной образовательной системы. На протяжении многих десятилетий ученые прилагали усилия к пониманию и формализации феномена одаренности, однако этот вопрос по-прежнему вызывает споры. Например, некоторые исследователи, начиная с первых этапов изучения этого явления и

до настоящего времени, сосредоточили свое внимание на высоких интеллектуальных способностях одаренных детей.

Креативность, которая подразумевает способность генерировать новые и полезные идеи, а также создавать оригинальные продукты и методы, на протяжении долгого времени ассоциируется с одаренностью, подобно интеллекту. Некоторые эксперты в области креативности предлагают различать две категории: экспертов и творческих создателей. Эксперты обладают глубокими знаниями и опытом в своей области, достигая высоких результатов, но не вносят изменений в существующие концепции или стандарты. В отличие от них, творческие производители создают новое знание или искусство, существенно трансформируют свою сферу деятельности, устанавливая новые парадигмы или переосмысливают уже существующие. В связи с этим все больше людей поддерживают идею о связи одаренности с развитием, так называемого креативного (эмоционального) интеллекта.

Эмоциональный интеллект определяется как «духовная способность, связанная с осознанием, как собственных эмоций, так и эмоций окружающих» [1, 131]. Исследования показывают, что степень развития эмоционального интеллекта способствует более полному раскрытию личных возможностей, а у одаренных детей это раскрытие происходит особенно эффективно.

Научные исследования подтверждают, что дети с подавленной и неразвитой эмоциональной сферой сталкиваются с трудностями в достижении социальных целей, хуже понимают себя и ощущают себя менее счастливыми по сравнению с эмоционально развитыми личностями. В то же время, дети, чьи родители активно применяют методы эмоционального воспитания: «имеют более крепкое здоровье, более высокую успеваемость, менее склонны к насилию, более высокий IQ, имеют хорошо развитые социальные навыки, испытывают меньше стрессов» [5, 214]. Поэтому крайне важно уделять внимание развитию эмоционального интеллекта у детей, и изобразительное искусство может стать мощным инструментом для формирования их эмоциональной сферы.

Художественная деятельность является уникальным видом искусства, сосредоточенным на умении выражать свои и чужие эмоции через цветовые решения. Когда ребёнок занимается рисованием, он не просто получает впечатления, но и эмоционально их переживает, осмысливает, накапливает и интегрирует в свой жизненный опыт. Более того, исследования показывают, что высокий уровень эмоционального интеллекта характерен для детей, которые начинают заниматься творчеством с раннего возраста «способны создавать новые, оригинальные эмоции у себя и других» [3, 384]. Высокий уровень эмоциональной креативности полностью раскрывает творческий потенциал ребенка и его личную продуктивность.

Произведения живописи служат эффективным стимулом для развития эмоционального интеллекта, так как они допускают множество интерпретаций и, в отсутствие искусствоведческой информации, создают определенную неопределенность. Осмысление картины представляет собой серьезную творческую задачу, аналогичную научным головоломкам, и требует

значительных умственных усилий. Художественные образы в картине являются информационными посланиями автора, которые необходимо уметь расшифровывать. Процесс понимания живописи активизирует творческое мышление. [4, 177].

Вопрос о том, является ли эмоциональный интеллект общей или специализированной способностью, также вызывает споры. Разногласия возникают, в частности, из-за различий между детской креативностью, которая часто рассматривается как черта личности, и креативностью взрослых, понимаемой как процесс творчества, связанный с созданием конкретного продукта или с определенной областью деятельности в конкретное время и в определенном месте. Следует отметить, что художественная деятельность является исключительно индивидуальным процессом. Ребенок, который учится «рисовать» по шаблону, вскоре начинает уставать от такого подхода и либо фокусируется на тех изображениях, которые у него «уже хорошо получаются», либо отходит от «правильных» методов и начинает раскрывать в себе дар «бесстрашного» творчества, когда бы он ни создавал, в итоге все равно «получается хорошо и талантливо». На первый взгляд, это простое восприятие скрывает важную идею: одаренный ребенок творит смело, поскольку в какой-то момент осознал свою способность успешно рисовать, независимо от используемой техники. На самом деле, в его творчестве нет совершенства в технике рисования, но присутствуют такие чувства, как чувство меры, гармония цветовых сочетаний, пропорций, а также объемное и светотеневое решение. С помощью своего эмоционального интеллекта ребенок каждый раз «собирает» эти чувства в своем рисунке. Чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем более уникальным с точки зрения творчества становится результат этой сборки, и тем чаще ребенок, независимо от затраченного времени, стремится создать завершенное художественное произведение, не требующее дальнейшей доработки.

Безусловно, самостоятельная художественная деятельность ребенка и целенаправленное обучение – это разные подходы, которые могут приводить к совершенно различным результатам. Это связано с тем, что одаренный ребенок, обладающий способностями к рисованию, стремится самостоятельно освоить этот вид искусства, и совершенствует свои техники через многократное повторение различных элементов. Обычно такой ребенок не преследует цели получить оценку от окружающих и не сравнивает свои работы с творениями других художников. В то же время, целенаправленное обучение с педагогом также может выявить одаренность, но чаще всего оно развивает такие качества, как усидчивость, послушание и технологичность в рисовании. [2, 135].

Из изложенного следует логичный вопрос о том, как развивать эмоциональный интеллект, в сфере художественного творчества. Мы считаем, что важно «замечать» его начальные проявления в каждом ребенке и активно «поддерживать» их развитие через искусство, в зависимости от способностей и личных качеств ребенка. Доказано, что занятия художественной деятельностью в детстве могут оказать значительное влияние на дальнейшую жизнь человека.

Таким образом, многие выдающиеся исследователи, занимающиеся развитием художественного таланта, связывают высокие достижения и творческую продуктивность в изобразительном искусстве с индивидуальными особенностями художников. Главным и продолжающимся развитием парадигмы в понимании одаренности выступает изменение традиционного, единого для разных культур, одномерного представления об одаренности на многомерное, связанное с эмоциональным интеллектом социокультурное явление.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кемахлы, Ш. Б. Образовательная политика в области выявления и поддержки одаренных детей: обзор 30-летнего опыта России / Ш. Б. Кемахлы // Вестник педагогических наук. – 2021. – № 4. – С. 131-139.

2. Лыкова, Е. С. Анализ возрастных особенностей развития детского рисунка / Е.С. Лыкова // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – №3 (19) – 2016. – С. 134-139.

3. Психология одаренности и творчества: Сборник научных трудов участников I Международной научно-практической конференции, Москва, 5-6 ноября 2019 г.; науч. ред. члена-корреспондента РАО, профессора А. И. Савенкова, профессора Л. И. Ларионовой. – М.: Известия ИППО, 2019. – 560 с.

4. Савенков, А. И. Психология детской одаренности: учебник / А.И. Савенков. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 334 с.

5. Цыбульник, А. А. Психолого-педагогические условия работы с одаренными детьми / А. А. Цыбульник // Актуальные вопросы развития профессионализма педагогов в современных условиях : сборник материалов Международной электронной научно-практической конференции : в 4 т., Донецк, 01–31 октября 2018 года / ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического образования». – Донецк: Истоки, 2018. – С. 212-218.

Кононенко Ольга Михайловна
концертмейстер, преподаватель по классу фортепиано
МБУ ДО «Детская школа искусств имени Г.Я. Ломакина»
п. Борисовка Борисовского района Белгородской области

РОЛЬ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО ОДАРОННОГО РЕБЕНКА В ДШИ

Музыкальное воспитание детей — процесс многогранный и сложный, который включает в себя разнообразные формы работы. В ряду главных фигур в этой работе является концертмейстер, который помогает юным талантам раскрывать свои музыкальные возможности и развивать творческие способности. В данной работе я рассмотрю роль концертмейстера в различных видах музыкальной деятельности, используемых на занятиях, и способы помощи детям в раскрытии их потенциала.

Концертмейстер — это профессионал, который музыкально сопровождает солиста или ансамбля, создавая гармоничную базу для исполнения музыкальных произведений. Однако его функции выходят далеко за рамки простого аккомпанемента. Концертмейстер играет наиважнейшую роль в развитии музыкального слуха, ритмического чувства и эмоциональной выразительности у детей.

Некоторые высказывания выдающихся пианистов о роли концертмейстера подтверждают эту мысль:

Александр Майкапар: «Фортепиано, раскрывающее оркестровую красочность произведения, дисциплинирующее музыкальное исполнение, дарующее жизнь шедевр... Всё это возможно только в руках одарённого концертмейстера».

Евгений Шендерович: «Солист — это парус, аккомпаниатор — руль; лишённая одного из этих компонентов, лодка потеряет ориентир и не причалит к желаемому берегу».

Анатолий Доливо: «Пианист, играющий партию сопровождения, не имеет права быть пассивным. Если он не сознаёт степени своей ответственности, отказывается от проявления своей художественной индивидуальности, он не может участвовать в „сотворении“ песни, романса или арии».

Джеральд Мур: «В работе концертмейстера развитое воображение важнее технических навыков. Богатое воображение создаёт образы, и, следуя им, продумывая звучание каждой фразы, исполнитель обретает вдохновение».

В детской школе искусств концертмейстер активно участвует в процессе обучения. Он помогает ученикам освоить новые произведения, сделать технику игры более качественной и способствует развитию чувства ансамбля. Благодаря своему опыту и профессиональному мастерству, концертмейстер создает атмосферу доверия и поддержки, необходимую для успешного обучения.

Разумеется, основным видом деятельности концертмейстера является аккомпанемент. Основной целью в этом виде деятельности концертмейстера является создание музыкальной основы, которая подчеркивает индивидуальность исполнителя и поддерживает его ритм и темп. Это, в частности, важно для начинающих исполнителей, которым ещё трудно удерживать стабильный темп и сохранять уверенность в своих силах.

Совместно с педагогом концертмейстер помогает ученику совершенствовать технические навыки, такие как правильное извлечение звука, артикуляция и динамика. Необходимо, чтобы ребёнок чувствовал коммуникацию и диалог от концертмейстера - это помогает развивать уверенность в себе.

Слушание музыки совместно с концертмейстером помогает ученику глубже понимать строение произведения, его гармоническую и мелодическую суть. Это способствует формированию музыкального вкуса и развивает умение импровизировать.

Концертмейстер вместе с педагогом оказывает значительную помощь в подготовке учеников к концертам и конкурсам. Соавторская деятельность над

произведениями, репетиции, советы и анализ возможных интерпретаций способствуют удачному выступлению.

Помимо профессиональной помощи, концертмейстер также выполняет функцию психологического наставника. Он создаёт комфортную атмосферу на занятии, где ученик чувствует себя уверенно и спокойно, что крайне важно для раскрытия творческих возможностей.

Для плодотворной деятельности с детьми концертмейстеру необходимо следовать различным принципам. Вот некоторые из них:

Каждый ребенок уникален, и поэтому концертмейстер находит к нему правильный подход, учитывая его возраст, уровень подготовки и личные особенности.

Концертмейстер всегда готов предложить ученикам различные формы творчества, такие как сочинение мелодий, написание песен или создание собственных аранжировок.

Постоянство и систематичность занятий играют ключевую роль в формировании устойчивых навыков и привычек. Поэтому регулярные встречи с концертмейстером позволяют поддерживать высокий уровень мотивации и прогресса.

Концертмейстер играет важную роль в развитии слуха у детей. В момент исполнения аккомпанемента концертмейстер создает звуковое сопровождение, помогая ребенку лучше ощутить гармонию, темп, ритмические особенности и динамические оттенки исполняемого. Это благоприятствует развитию у ребёнка осознания взаимосвязей между различными средствами музыкальной выразительности. Совместно с учеником исполняя произведение, концертмейстер помогает ему соблюдать правильный ритм и темп, что развивает чувство времени и пульсации в музыке. Ученики обучаются гармонии с музыкой, развивая свою внутреннюю пульсацию. Слушая аккорды и гармонические последовательности, ученик понимает, как взаимодействуют разные ноты друг с другом, что в итоге развивает умение слышать и различать отдельные голоса в полифонической музыке. Иногда концертмейстер предлагает ученикам проводить эксперименты с различными звуковыми аспектами, такими как изменение динамических оттенков, применение тембральных красок или добавление музыкальной орнаментики. Эти упражнения активизируют развитие творческого мышления и приумножают восприятие музыкальной нюансировки. Конструктивная критика помогает ученику осознать свои ошибки и продолжать совершенствоваться, так как после исполнения концертмейстер может дать комментарии относительно качества звучания, точности интонации, правильности ритмической структуры и других элементов, связанных с развитием слуха. А если ученик сомневается в понимании того, каким должно быть звучание, концертмейстер может продемонстрировать верные примеры исполнения, предлагая образцовое звучание для копирования.

Таким образом, взаимодействие с концертмейстером становится важным инструментом для формирования у ребёнка глубокого и чуткого музыкального

слуха, что в дальнейшем помогает ему стать уверенным исполнителем и творцом.

Обратная связь от концертмейстера имеет большую важность в образовательном процессе, поскольку она позволяет ученику регулировать свои действия и совершенствовать свои исполнительские навыки. Концертмейстер, делаясь своими знаниями и опытом, помогает ученику детально разобраться в произведении и понять его стилистические особенности. Это развивает музыкальный вкус и способность интерпретировать музыку в соответствии с авторским замыслом. Принимая регулярную обратную связь, ребенок учится самостоятельности в оценке своего исполнения, выявляет слабые места и работает над их устранением. Это важный навык, который будет полезен в дальнейшей музыкальной карьере. Обратная связь стимулирует диалог между учеником и концертмейстером, позволяя совместно обсуждать возможные улучшения и находить оптимальные пути достижения цели. Такой подход делает учебный процесс более продуктивным и интересным.

Таким образом, труд концертмейстера предполагает не только высокий уровень профессионализма, но и педагогическое мастерство, терпение и любовь к детям. Его главная цель — поддержать каждого ребёнка в раскрытии своих музыкальных способностей и обрести уверенность в своих силах. Благодаря совместной работе с учителем и активное участие в различных формах музыкальной деятельности, концертмейстер формирует условия для всестороннего развития ребенка, способствуя созданию его гармоничной личности и креативности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Актуальные проблемы истории, теории и методики музыкально-исполнительского искусства. Сборник статей. Выпуск 1. редакторы-составители Рензин В.И., Уманский М.А., Екатеринбург, 1993.
2. Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. Л., 1972.
3. Готлиб А. Основы ансамблевой музыки. М., 1971
4. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1982

Кононенко Ольга Михайловна
преподаватель по классу фортепиано
МБУ ДО «Детская школа искусств имени Г.Я. Ломакина»
п. Борисовка Борисовского района Белгородской области

РОЛЬ СЕМЬИ В РАСКРЫТИИ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Воспитание юных музыкантов всегда было важной темой среди педагогов, композиторов и исполнителей.

Вот несколько цитат известных личностей, которые поделились своими мыслями о воспитании музыкантов:

Иоганн Себастьян Бах: «Я всегда был убежден, что истинно великое искусство вырастает из простоты, ясности и искренности.»

Эта мысль подчеркивает важность основополагающих принципов в обучении музыке, таких как простота и честность перед самим собой.

Людвиг ван Бетховен: «Музыка должна высекать огонь из людских сердец.» Бетховен видел в музыке мощный инструмент воздействия на эмоции человека, что должно учитываться при воспитании молодых музыкантов.

Ференц Лист: «Великий музыкант должен быть одновременно поэтом, философом и учителем.» Лист считал, что воспитание музыканта требует всестороннего развития личности, включая эстетическое восприятие мира и глубокомыслие.

Клод Дебюсси: «Дети должны учиться музыке и пению с ранних лет, ибо затем это становится почти невозможным.» Дебюсси подчеркивал важность раннего начала музыкального образования, считая, что это закладывает основу для дальнейшего развития.

Дмитрий Шостакович: «Настоящий музыкант должен знать, как заставить звучать каждую ноту.» Шостакович акцентировал внимание на важности технического мастерства и глубокого понимания каждого звука, что является неотъемлемой частью воспитания музыканта.

Гленн Гульд: «Детство — это период открытий, когда ребенок учится воспринимать мир через звуки. Музыка помогает ему выразить свои чувства и мысли.» Гульд видел в детстве важный этап, когда музыка становится средством самовыражения и познания мира.

Владимир Горовиц: «Главное в воспитании музыканта — это научить его любить музыку, а не просто играть на инструменте.» Для Горовица ключевым аспектом была любовь к музыке, без которой невозможно достичь настоящего мастерства.

Йозеф Гайдн: «Успех в музыке зависит не столько от природных данных, сколько от усердия и труда.» Гайдн верил в силу упорства и работы над собой, что особенно важно в воспитании молодого музыканта.

Эти высказывания великих мастеров подчёркивают различные аспекты воспитания музыкантов, начиная от технической подготовки до духовного и эмоционального развития. Они напоминают нам, что обучение музыке — это не только приобретение навыков, но и формирование целостной личности, способной выражать себя через искусство.

Музыкальная одарённость у ребёнка – это не только дар, но и большая ответственность как для самого юного музыканта, так и для его семьи. И в этом смысле только родители могут сыграть ту роль, которая поможет юному таланту («алмазу») приобрести те знания, развить навыки и умения, чтобы из него получился настоящий «бриллиант».

И все же недостаточно заметить и не мешать развитию талантливого ребенка, необходимо и самим родителям обладать той информацией, компетентностью, которая поможет ребенку целенаправленно развиваться.

Одарённые дети требуют особого подхода в воспитании и образовании. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты формирования

компетентности родителей в воспитании музыкально одарённого ребёнка, а также сформулируем методы и подходы, с помощью которых возможно организовать благоприятные условия для раскрытия потенциала их дитя.

Компетентность родителей складывается из обладания достаточными знаниями и навыками для поддержки своего ребёнка в процессе обучения и творческого роста. Родители хотя бы в целом должны обладать знаниями по музыкальным дисциплинам, уметь организовывать учебный процесс, иметь способность распознавать эмоциональное состояние ребёнка и помогать ему преодолевать трудности.

Родителям необходимо постоянно развивать и поддерживать интерес ребенка к музыке. Понимая специфику музыкальной педагогики создавать приятную обстановку для занятий дома, правильно организовать учёбу и отдых ребенка. А также всегда находиться рядом во время конкурсных или других публичных выступлений.

Создавая благоприятную для развития музыкальных способностей атмосферу, родителям необходимо не только поддерживать, а также мотивировать ребенка. Необходимо вокруг него создать атмосферу жизнерадостного отношения к занятиям через различные игровые приемы, коллективное музицирование, анализ и рассуждение на музыкальные темы.

Мотивация – важный фактор успеха в любом деле, особенно в музыке. Успехи одаренных детей иногда воспринимаются окружающими как само собой разумеющееся. Однако родителям ни в коем случае нельзя забывать о том, что для ребенка важна поддержка и обязательное признание своих успехов. Необходимо хвалить ребёнка за каждое достижение, даже если оно кажется незначительным. Это поможет укрепить уверенность в себе и стремление к новым вершинам. Участие и заинтересованность родителей в успехе его чада покажет ребенку важность его труда и миссии в целом.

А так как негативные факторы все же возникают в творческой деятельности юного дарования, то родителям необходимо минимизировать посторонние стрессы, ограничив его от занятий другими, менее важными делами, чтобы ребенок мог целиком посвятить себя музыке.

Однако в воспитании одаренного ребёнка есть и психологические аспекты.

Так как музыкальные способности у таких детей проявляются очень рано, то они, возможно, уже в самом раннем детстве испытывают повышенные нагрузки, связанные с интенсивными занятиями. Поэтому родителям необходимо следить за психоэмоциональным состоянием своего малыша, чтобы избежать выгорания и сохранить любовь к музыке.

Музыкальное образование часто связано со стрессовыми ситуациями – это конкурсы, экзамены или просто концерты. И не всегда эти выступления могут быть удачными. Поэтому роль родителей в психологической поддержке очень важна. Родителям, как и, впрочем, педагогам, необходимо быть рядом в момент взлетов и падений, вместе справляться с волнением и негативными эмоциями, поддерживать веру в себя и свои возможности. Особенно в момент временных или случайных неудач, у детей, иногда даже неожиданно

возникает спад интереса к музыкальным занятиям. Главной задачей родителя в этот момент является заметить и придумать как вернуть ребенку желание заниматься музыкой. Возможно, придется изменить методику преподавания, поменять репертуар, или просто дать отдохнуть от занятий музыкой.

Кроме этого, семья имеет важнейшую роль в формировании музыкальных приоритетов и вкуса начинающего гения. Уже в самом раннем детстве дети впитывают семейные традиции, связанные с музыкальной культурой своих родителей. Поэтому в семье необходимо заботиться о том, чтобы расширился музыкальный кругозор ребенка.

Очень важно в семье соблюдать дисциплину и организованность. Это поможет ребенку самостоятельно управлять своими действиями, регулировать и контролировать собственные занятия музыкой, которые необходимы для достижения высоких результатов.

Однако не стоит забывать, что значительные усилия во время музыкальных занятий могут привести к усталости и утомлению, и более того к психологическому выгоранию ребенка. Поэтому крайне необходимо соблюдать баланс между занятиями и отдыхом, играми, общением со сверстниками.

Компетентность родителей одаренных детей-музыкантов требует системного подхода, который включает в себя музыкальную грамотность, знание психологии детского развития и методики преподавания музыкальных предметов. Семья должна стать для юного дарования настоящим единомышленником, помогать преодолевать трудности и создавать комфортные условия для занятия музыкой, поддерживать его творческие интересы. Создание вдохновляющей атмосферы, внимание к психологическому состоянию ребенка и грамотный выбор педагога – все это поможет юному музыканту достичь высоких результатов в будущей профессии.

Поэтому компетентность родителей в вопросах музыкального образования и развития творческих способностей своих детей имеет огромное значение для реализации его внутреннего потенциала.

Важно помнить, что каждый ребенок уникален, и подход к его обучению должен быть индивидуальным. Только совместными усилиями можно раскрыть все его резервы и помочь достичь высот в мире музыки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гордон Э. Музыкальное развитие ребёнка. – Москва: Просвещение, 1980, 256 с.
2. Выготский Л.С. Одаренные дети. – Санкт-Петербург: Питер, 2003, 352 с.
3. Кабалевский Д.Б. Как развивать музыкальную одаренность у детей. – Ленинград: Советский композитор, 1970, 224 с.
4. Теплов Б.М. Психология музыкальной одаренности. – Москва: Наука, 1961, 416 с.
5. Ландовский М. Творческое мышление в музыке. – Париж: Editions du Seuil, 1993, 288 с.

Кострыкина Елена Анатольевна
преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер
Буркавцова Ольга Викторовна
преподаватель хоровых и теоретических дисциплин
МБУ ДО «Детской школы искусств с. Монаково»
Старооскольского городского округа

МЕТОДЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ДШИ

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные методы индивидуализации музыкального обучения в детских школах искусств (ДШИ), направленные на оптимизацию образовательного процесса и учет индивидуальных особенностей учащихся. Отмечается важность персонализированного подхода в преподавании музыки, который позволяет лучше учитывать интересы, уровень подготовки и творческие способности каждого ученика. Исследуются стратегии, такие как дифференциация занятий, использование интерактивных технологий и проектного обучения, направленных на развитие мотивации и креативности. В статье представлены примеры успешной практики применения индивидуализированных методов, а также рекомендации для преподавателей, стремящихся повысить эффективность музыкального образования.

Ключевые слова: индивидуализация, музыкальное обучение, детские школы искусств, дифференциация, интерактивные технологии, проектное обучение, мотивация.

Актуальность данной темы не вызывает сомнений, поскольку она затрагивает вопросы, касающиеся оптимизации процесса музыкального обучения и повышения его эффективности за счет учета индивидуальных особенностей учащихся.

В свете вышесказанного можно выделить несколько целей и задач исследования. Во-первых, это стремление выявить основные методы и подходы к индивидуализации процесса обучения музыке в детских школах искусств. Во-вторых, необходимо проанализировать и систематизировать существующие педагогические практики.

Индивидуализированный подход в контексте музыкального образования имеет огромное значение. Он обеспечивает развитие навыков исполнения и понимания музыки и формирование творческого мышления, развитие эмоционального интеллекта и коммуникативных навыков. Адаптация программ обучения в соответствии с потребностями и интересами учеников способствует созданию более благоприятной образовательной среды, где каждый учащийся может раскрыть свой потенциал.

Индивидуализация обучения подразумевает создание условий, при которых каждый ученик может развиваться в соответствии со своими способностями, интересами и темпом усвоения материала. Это взаимодействие, которое требует от преподавателя гибкости и креативности в подходах к

организации учебного процесса, а также внимательного отношения к особенностям каждого ученика [1].

Психологические и педагогические аспекты индивидуального подхода в обучении музыке также заслуживают особого внимания. Психологические исследования показывают, что восприятие музыки и способность к её исполнению зависят от личных интересов и эмоционального состояния ученика. Педагогический подход, включающий в себя настройку образовательных методов на индивидуальные потребности учащихся, позволяет укрепить мотивацию, что, в свою очередь, приводит к более глубокому пониманию музыки как искусства.

Одним из самых эффективных способов реализации индивидуализированного подхода является дифференцированное обучение.

В рамках дифференцированного обучения важно осознавать, что каждый ученик приходит в ДШИ с разным уровнем музыкальной подготовленности. Учителя, учитывая это, могут использовать широкий спектр подходов, позволяющих адаптировать образовательные программы под конкретные группы учащихся. Например, одни дети могут уже иметь базовые навыки исполнения на инструменте, в то время как другие только начинают свои первые шаги в музыке. Применяя индивидуализированные задания и методы, преподаватель может обеспечить каждому ученику комфортный темп обучения и целенаправленную поддержку в их музыкальном развитии [2].

Другим важным аспектом индивидуализации является использование интерактивных технологий. Внедрение мультимедийных ресурсов и онлайн-платформ открывает новые горизонты в создании индивидуальных учебных планов. Например, интерактивные приложения и программы для обучения музыке позволяют студентам самостоятельно выбирать задания, определять темп и интенсивность обучения в зависимости от своих возможностей. Технологии также способствуют эффективной обратной связи: ученики могут получать водоразборы своих исполнений, что значительно повышает уровень их самосознания и позволяет им видеть свои достижения и области для улучшения.

Не менее интересным методом индивидуализации является проектное обучение, которое играет ключевую роль в развитии творческих способностей учащихся. Этот подход позволяет детям учиться выполнять существующие произведения и участвовать в создании собственных музыкальных проектов. Проекты могут варьироваться от создания групповых концертных программ до разработки собственных композиций или аранжировок. Учитывая, что проектная деятельность часто включает в себя работу в группе, дети также развивают навыки коммуникации и сотрудничества, что является ценным опытом не только в музыке, но и в жизни [3].

В детских школах искусств реализуются множество интересных и полезных проектов, которые не только обогащают образовательный процесс, но и активно вовлекают детей и их семьи в культурную жизнь. Одним из таких успешных проектов стал «По дорогам мастеров». Идея этого проекта любопытна и глубока: был создан передвижной творческий мастер, который

охватывал различные уголки района. Ведущими этого проекта стали преподаватель-художник и преподаватель-музыкант, которые вместе организовали мастер-классы, где обучали детей и взрослых народным промыслам и искусству игры на народных инструментах.

Другим значимым культурно-просветительским проектом, который уже более десяти лет успешно функционирует в ДШИ, является «Семейная музыкальная гостиная». Этот проект был задуман как площадка для духовного сближения родителей и детей, и с тех пор стал ежегодной традицией. В рамках «Семейной музыкальной гостиной» проводятся мероприятия, на которых родители и их дети могут вместе погружаться в мир музыки, общаться и активно участвовать в различных музыкальных занятиях и выступлениях [4].

Основной целью проекта является помощь детям в осознании своей ценности в семье, а также воспитание самоуважения и самоутверждения. Каждый раз участники проходят через уникальный опыт, который способствует укреплению семейных связей.

Преподавателям, стремящимся адаптировать свои методы и подходы к разнообразным группам учащихся, стоит обратить внимание на несколько ключевых рекомендаций.

Во-первых, начните с диагностики образовательных потребностей и интересов ваших учеников. Проводите регулярные опросы или беседы, чтобы узнать, какие темы им более интересны и какие способы обучения они предпочитают. Эту информацию можно использовать для создания учебных планов, которые будут соответствовать интересам и особенностям каждого ученика, что способствует более глубокому вовлечению в процесс обучения.

Во-вторых, важно использовать различные методические подходы и техники, которые позволяют разнообразить занятия. Например, различные формы работы, такие как парные и групповое сотрудничество, могут улучшить взаимодействие среди учеников с различными уровнями подготовки. Используйте игровые методы, проектное обучение и интерактивные технологии, чтобы сделать процесс обучения более динамичным и привлекательным для разных категорий учащихся.

Третьей рекомендацией является создание гибкой и поддерживающей образовательной среды. Это означает, что вы должны обеспечить комфортные условия для учеников, позволяя им свободно выражать свои мысли и идеи. Ученики должны чувствовать, что их мнения ценятся, и они могут участвовать в обсуждении тем и форматах занятий. Рассматривайте возможность предоставления выбора в выборе заданий или тем, над которыми они хотят работать [5].

В заключение стоит отметить, что методы индивидуализации музыкального обучения в детских школах искусств представляют собой важный инструмент, позволяющий учитывать уникальные потребности и способности каждого ученика. Создание персонализированной образовательной среды способствует не только развитию музыкальных навыков, но и формированию у детей уверенности в своих силах, глубокому развитию творческого потенциала.

Внедрение разнообразных подходов, таких как дифференцированное обучение, использование современных технологий, а также интеграция различных музыкальных стилей и традиций, позволяет каждому учащемуся ощутить себя значимой частью музыкальной культуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бутузов И. Г. Дифференцированное обучение – важное дидактическое средство эффективного обучения школьников. – М.: Педагогика, 2020. – 140 с.
2. Климов Е. А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических свойств нервной системы. — Казань: КГУ, 2019. — 278 с.
3. Селевко К. Г. Современные образовательные технологии. — М.: Народное образование. 2020. — 256 с.
4. Уит И. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. — М.: Педагогика, 1990, с. 80–98.
5. Лифановская, Л. И. Возможности практического применения технологии индивидуализации и дифференциации на уроках сольфеджио в ДШИ / Л. И. Лифановская. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 17 (121). — С. 130-132. — URL: <https://moluch.ru/archive/121/33529/> (дата обращения: 12.02.2025).

Лазебная Светлана Владимировна
преподаватель теоретических дисциплин
МБУ ДО «Детской школы искусств № 4»
г. Старый Оскол Старооскольского городского округа

ПРАКТИЧЕСКОЕ СОЛЬФЕДЖИО КАК ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Современная детская музыкальная школа является важной ступенью становления профессионализма музыканта. Многолетнее развитие системы начального музыкального образования привело к формированию комплекса учебных дисциплин, логически между собой связанных и дополняющих знания, умения и навыки обучающихся. Учебные предметы музыкальной школы связаны общими задачами музыкального образования, среди которых - «формирование у детей интереса к музыке и сознательных мотивов учения, развитие способности к музыкальной деятельности, приобретение и совершенствование умений и навыков общения с музыкой – ее восприятия, исполнения, изучения и даже сочинения, а также знаний о музыке и явлениях музыкально-общественной жизни» [1, с. 8]. В ходе решения данных задач у обучающихся формируются такие важные личностные качества, как музыкальный вкус, музыкальная культура, потребность в творческом самовыражении.

Одним из необходимых разделов учебного комплекса является сольфеджио. Общеизвестно, что сольфеджио является одним из самых

сложных учебных дисциплин в музыкальном образовании. Большое количество обучающихся детских музыкальных школ не до конца понимают важность данного предмета в формировании музыкальных знаний, умений и навыков, поэтому не относятся серьезно к его изучению. Это большая ошибка, которую допускают не только дети и их родители, но и многие педагоги специальных дисциплин, не отдавая должное внимание теоретическому оснащению своих подопечных. В «Музыкальном энциклопедическом словаре» Г.В. Келдыша термин «сольфеджио» трактуется следующим образом: «учебная дисциплина, предназначенная для развития слуха музыкального и музыкальной памяти» [2, с. 513]. Это выдвигает на ведущие позиции музыкальные способности, без которых невозможно полноценное освоение музыкального искусства.

Музыкальные способности – это первое, ведущее качество человека, которое дает возможность к получению музыкально-слуховых представлений, развитию музыкального мышления, навыков музыкального анализа и построения художественного образа. В ходе всего периода обучения музыкальному исполнительству происходит развитие и укрепление вышеозначенных качеств обучающегося, и сольфеджио в этом процессе занимает ведущее место. Несмотря на то, что данная учебная дисциплина относится к разряду теоретических, оно в полной мере включает в себя практический аспект занятий.

Б.М. Теплов в качестве компонентов музыкальности выделял не только музыкальные слух, ритм и память, но и умение воспринимать музыку в ее красках. По моему мнению, именно практическое освоение теоретических аспектов музыки ведет к пониманию мелодической и гармонической составляющих музыкального произведения. На уроках сольфеджио теоретические знания обязательно подкрепляются практическими навыками, что делает процесс обучения полным и законченным. Приведем некоторые примеры работы с обучающимися в данном направлении, в которые возможно использовать на занятиях в рамках освоения принципа «знаю-действую».

Большую роль в развитии музыкальных способностей обучающихся играют интонационные упражнения. К ним относятся пение гамм и их ступеней, тетрахордов, секвенций, мелодических оборотов, интервалов и аккордов в тональности и вне ее. Важность данной работы в том, что обучающиеся получают слуховое представление о звуковых сочетаниях в их интонационном порядке, что является необходимым навыком в исполнительской деятельности и работе над музыкальным произведением. Особенно это нужно для музицирования на таких инструментах, как скрипка, виолончель, духовые инструменты, у которых нет фиксации звука и необходимо с помощью слуха выстраивать чистую интонацию. В ходе обучения пению данная опция также важна. Как правило на начальном этапе обучения интонационные упражнения осваиваются с помощью фортепианного сопровождения, что помогает сформировать у юных музыкантов навык вслушивания в музыкальный звук. На более поздних этапах обучения в классе сольфеджио необходимо научить обучающихся внутреннему слышанию звуковых сочетаний и голосовому их воспроизведению.

Сольфеджирование – один из популярных и действенных способов работы по выработке интонационной точности, а также развитию метроритмического чувства обучающихся. Более того, в ходе данной работы ученики учатся сознательно относиться к читаемому тексту. Как правило, сольфеджирование сопровождается дирижированием, что эффективно налаживает координацию физических движений, слуховых представлений и интонационно-ритмических действий обучающихся. Чистое и выразительное пение, точное воспроизведение читаемого текста – основное условие правильного выполнения задания. Обучение этому требует от учеников навыка мысленного представления звуков, их интервального сочетания, охвата музыкальной мысли в целом. Это связано с развитием аналитического мышления, умения предслышать, мысленно пропеть мелодию перед ее голосовым воспроизведением.

Ритмические упражнения – первая и одна из эффективных начальных форм работы с юными музыкантами на уроках сольфеджио. Метроритм является частью каждого практического вида работы, поэтому ему отводится существенная роль. С самого начала обучения музыкальному искусству ученики должны освоить азы ритмической грамоты, научиться не только слышать ритм, но и воспроизводить его, а также записывать как отдельно, так и вместе с мелодией. В рамках данной работы детьми изучаются правила метроритмического оформления музыки: размер, сочетание длительностей (группировка), периодизация сильных и слабых долей и прочее. На уроках сольфеджио, особенно в первые годы обучения активно используются ритмические диктанты как в устной, так и письменной форме.

Активное развитие практических навыков обучающихся на уроках сольфеджио происходит в ходе слухового анализа музыкального материала. Этот вид работы решает множественные задачи: воспитывает целенаправленное восприятие музыки, способствует накоплению слуховых представлений, развивает музыкальное мышление, позволяет научиться дифференцировать и синтезировать музыкальные явления, сравнивать их, является основой для формирования музыкально-аналитических понятий. Именно слуховой анализ развивает внутренний слух музыканта, особенно гармонический. К основным элементам работы в данном направлении применяются следующие виды деятельности:

- анализ и усвоение отдельных элементов музыкального языка;
- целостный анализ;
- анализ элементов музыкального произведения, выявление их интонационно-ритмической связи.

Музыкальный диктант – неотъемлемая часть развития музыкальности обучающихся. Данный вид учебной работы является полной формой слухового анализа, так как именно в рамках нее все воспринимаемое слухом переводится в нотный текст. Эта, несомненно, сложная часть обучения полезна для практического обучения музыканта, так как воспитывает у него навык перевода музыкальных образов в конкретные слуховые представления. Важным правилом написания диктанта является использование принципа «слышу-

понимаю-записываю». В ходе работы над музыкальным диктантом в полной мере раскрываются связи между теоретическими знаниями ученика и практическими навыками: необходимо понимать интервальный состав движения мелодии, знать правила метроритмического расположения длительностей, наконец, нотную грамоту, и уметь все это оформить на нотном листе. Это одна из самых сложных обучающих форм в курсе сольфеджио, цель которого – музыкально-слуховое развитие обучающихся.

Вышеописанные формы работы с обучающимися на уроке сольфеджио напрямую влияют на развитие их практических умений и навыков. Однако нельзя обойти вниманием и такую форму, как построение интервалов и аккордов. Как известно, исполнительская деятельность – это, в первую очередь, репетиционная работа, в которой работа с нотным текстом играет важную роль. Музыканту необходимы такие навыки, как разбор нотного текста произведения, чтение с листа, навык эскизного исполнения. Этому способствует крепкое знание строения гамм, интервалов, аккордов и различение их на вид и быстрое их отражение на музыкальном инструменте (либо голосом). Именно умение видеть и различать строение гармонические функции, ступени лада, альтерированные ступени и прочие элементы музыкального текста, исполнитель быстрее ориентируется в тексте произведения и создает для себя необходимые предпосылки для трактовки произведения.

Итак, анализ практических форм работы на уроке сольфеджио показывает важность данного учебного предмета в образовательном комплексе музыканта. Особенно это важно на первой ступени музыкального образования, то есть в условиях обучения в детской музыкальной школе и музыкальных отделениях детской школы искусств. Изучение обучающимися сольфеджио позволяет развить важные качества учеников, необходимые им для исполнительской деятельности: музыкальные способности, устойчивый навык чтения музыкального текста с листа, слухового анализа музыкального материала. Для этого на уроке необходимо систематически использовать все формы работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Лагутин, А.А. Основы педагогики музыкальной школы / А.А. Лагутин. – М.: Музыка, 1985. – 143 с.
2. Музыкальный энциклопедический словарь / Главный ред. Г.В. Келдыш. – М., 1990. – 674 с.

Лопухова Ольга Алексеевна
преподаватель вокально-хоровых дисциплин
МБУ ДО «Детской школы искусств №5»
г. Старый Оскол Старооскольского городского округа

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Потребности общества постоянно меняются и растут. В связи с этим необходимым условием развития современного общества является

информатизация и компьютеризация музыкального образования. Движение в сторону изменения традиционной методологии стимулирует творческую инициативу преподавателя, находящегося в поиске новых подходов к преподаванию знаний. Ни для кого не секрет, что мир не стоит на месте! Современный интенсивный ритм жизни требует от педагогов и преподавателей идти в ногу со временем. Сегодня эффективно действующим оказывается учитель – мобильный, способный к творческому росту и профессиональному самосовершенствованию, к восприятию и созданию инноваций, то есть к обновлению своих умений, обогащению педагогических алгоритмов деятельности. К сожалению, современные дети далеки от тех устоев, понятий и примеров, на которых выросло не одно поколение прекрасных музыкантов! Учащимся нравится все новое, интересное, современное. А как увлечь ребенка занятиями музыкой?

Один из путей решения данной проблемы - поиск новых педагогических технологий, которые позволят оптимизировать учебный процесс, сделать его высокохудожественным, высокотехнологичным и соответствующим современным условиям.

Современный этап развития системы образования в детских школах искусств направлен на режим инновационного развития, который проявляется во внедрении инновационных технологий в образовательный процесс. [1]. И. Б. Горбунова в статье «Феномен музыкально-компьютерных технологий как новая образовательная творческая среда» рассматривает возможности адаптации инновационных методов в условиях системы музыкального образования [2],[3]. Для поддержания у учащихся интереса к занятиям, необходимо ориентиры преподавателя направить на креативное обучение с учетом современных тенденций в освоении учебного материала. Преподавателю нужно соответствовать современным потребностям, научиться использовать современные технологии в процессе работы.

В условиях современных инновационных технических возможностей, увлечь ребенка занятиями музыкой стало легче. Благодаря техническому прогрессу, а именно компьютеру, сети Интернет, проектору, домашнему кинотеатру и др., заинтересовать обучающихся, особенно музыкально-теоретическими дисциплинами стало возможным. Для подготовки и организации своей работы, преподаватель может использовать электронные образовательные ресурсы на различных сайтах. Появилась возможность трансляции обучающимся того или иного материала, после просмотра - его анализ. Дети могут послушать и посмотреть исполнение одного и того же произведения разными исполнителями, различными оркестрами и коллективами. При огромном количестве выложенного материала в интернет, возможен просмотр различных видео. Причем важен опыт прослушивания видео материала различного уровня, как хорошего качественного исполнения, так и не очень, разных интерпретаций одного и того же произведения! Благодаря инновационным технологиям возможно онлайн участие в таких мероприятиях как конференции, семинары и т.д. Во время пандемии, при обучении в дистанционном формате, различные платформы для обучения –

просто спасательный круг в такой сложной эпидемиологической ситуации!!! Такие предметы, как сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки, хор – просто стали пользоваться популярностью, благодаря использованию компьютерных технологий. Появилось множество компьютерных программ для обучения и закрепления материала по теоретическим предметам. Посредством этих программ, обучающиеся могут проявить свои композиторские навыки. Подключение к звуковой карте компьютера MIDI-клавиатуры или синтезатора является необходимым условием существенного расширения возможностей обучения и музыкального творчества, поскольку превращает компьютер в полноценный музыкальный инструмент. Мультимедийный компьютер можно использовать как многоканальный цифровой магнитофон. MIDI-запись позволяет распечатать произведение в виде нотной партитуры или отдельных партий, добавить видеоматериал.

Доступность и разнообразие всех компьютерных технологий (трехмерность, анимация, видео, звук, имитация традиционных изобразительных техник, интерактивность) позволяют рассматривать компьютер как открытую учебно-развивающую среду для творчества и самообразования учащихся, и преподавателей.

Но, следует заметить, что компьютер не должен быть использован только в качестве электронной доски для написания темы и тезисов урока с необходимыми графиками-иллюстрациями, а как инструмент для интерактивного образовательного действия, задача которого – не информирование, а освоение и присвоение знаний учениками, а цель – самостоятельность мышления и творчество ученика. Выполнение этого требования предусматривает, прежде всего, знание преподавателем хотя бы простейших компьютерных программ. Разумеется, это требует постоянного обучения и самообучения учителя [4]. Использование новейших технологий позволяет проводить музыкальные занятия, которые отличаются большим разнообразием форм организации обучения – игры, лекции, семинары, конференции, репортажи, состязания и др. Интересны уроки, которые пришли из средств массовой информации, из телевидения: «Круглые столы», «Что? Где? Когда?», «КВН», «Музыкальные викторины» и др.

Важную роль в процессе обучения играет подбор репертуара. От этого нередко зависит успешность участия в конкурсе! Правильно подобранное произведение помогает обучающемуся «раскрыться», прозвучать ярко и интересно! Современным детям хочется исполнять сочинения современных композиторов, но, а как же классика? Ведь это же образец для подражания! «Классический» - в переводе означает образцовый. В этих случаях на помощь приходит интернет. Можно предлагать ученикам прослушивать новое, выбранное преподавателем произведение в исполнении профессионала при подборе репертуара, возможно, что после прослушивания, сочинение вызовет большую заинтересованность для разучивания! Также можно прослушивать произведения современных композиторов, анализировать, сопоставлять.

Огромную роль для исполнителей играет самоанализ. Благодаря технологиям, появилась возможность снимать на видео свои выступления, а

потом всем вместе анализировать, обсуждать ошибки, слушать и смотреть на себя со стороны.

Благодаря интернет - ресурсам, можно окунуться в различные эпохи! Сохранилось немало аудио записей маэстро – исполнителей. Это позволяет услышать уровень той эпохи, которая нас интересует. Посредством интернета можно узнать о жизни и творчестве любого композитора, певца, поэта, узнать, чем он «дышал» и «жил», не выходя из дома. Раньше для этого нужно было идти в библиотеку и перечитывать огромное количество литературы, собирая по крупинке полную информацию. Сегодня можно найти массу источников, которые помогут сделать картину той или иной эпохи полной!

Хотелось бы отметить огромную роль видео трансляций. Участвуя в таких мероприятиях, становишься полноценным её участником, находясь в любой точке нашей огромной страны!

Роль программ для набора нот (Sibelius и Muse Score) бесценна в процессе работы над разучиванием произведения. Эти программы не только позволяют делать набор различных нот, партитур для любого состава исполнителей, но и транспонировать произведения в удобную для исполнения тональность!

Мультимедиа не исключает традиционных форм обучения, основанных на непосредственном творческом общении, но создает новые позитивные факторы в обучении, в частности значительное увеличение доли и эффективности самостоятельной работы учащихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаврилова О. А. Компьютерная презентация на уроках музыкальной литературы [Электронный ресурс]. URL: http://as-sol.net/publ/metodicheskaja_stranica...
2. Горбунова И. Б. Феномен музыкально-компьютерных технологий как новая образовательная творческая среда // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – № 9. – Т. 4. – С. 123-138.
3. Горбунова И. Б., Горельченко А. В. Музыкальный компьютер в детской музыкальной школе: Уч. пособ. СПб., 2003.
4. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании. – М.: Академия, 2003. – 192 с.
5. Тараева Г. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике.
6. Сборник материалов международной научно-практической конференции «Современное музыкальное образование–2002». СПб., 2002.

Манукян Элина Самвеловна
преподаватель теоретических дисциплин
Масалов Виталий Витальевич
концертмейстер
МБУ ДО «Детская школа искусств с. Монаково»
Старооскольского городского округа

НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На сегодняшний день проблема выявления и развития одаренных и талантливых детей является весьма актуальной.

В системе образования дополнительное образование – это особенное пространство, имеющее своеобразную специфику. Оно позволяет выстроить процесс обучения, учитывая возможности каждого ученика. Это способствует продуктивной работе с детьми, в которых заложены особые способности. Всё это даёт возможность создать непрерывный процесс педагогической поддержки и развития одарённости ребёнка.

Это делает его благоприятной, продуктивной средой и для работы с детьми, в которых заложены особые способности, средой, обеспечивающей непрерывность процесса педагогической поддержки и развития детской одаренности. Основанием для такого утверждения является методология дополнительного образования детей. В данной статье предполагается остановиться лишь на отдельных принципах организации дополнительного образования, которые характеризуют среду максимального благоприятствования развитию одаренности.

Для реализации творческой деятельности дополнительное образование открывает весьма широкие возможности для ученика, так как его приоритет – это личность ребёнка со всеми её особенностями

Дополнительное образование даёт возможность построить для любого ребёнка индивидуальную образовательную траекторию, учитывая интересы ученика.

Работая с талантливыми учениками, можно использовать проектные технологии, технологию творческих мастерских, тренинги. Также, стоит уделить внимание исследовательской работе с детьми. Как показала практика, ученикам больше интересны творческие проекты.

Основопологающим в системе дистанционного образования направлением представляется взаимодействие новейших коммуникативных технологий и педагогических подходов и идей. Вместе с совершенствованием знаний и навыков по изучаемым предметам целями и задачами, необходимо комплексное формирование творческой личности, умение быстро адаптироваться к стремительно меняющимся условиям жизни, совершенствоваться в новейших сферах деятельности.

Данные образовательные проекты включают в себя сочетание познавательной и творческой деятельности, активной индивидуальной работы.

Ставя задачу решения индивидуальных образовательных потребностей, многоцелевые образовательные проекты предлагают ребёнку активную творческую свободу действий. Познавательный процесс побуждает взаимодействовать в творческих коллективных дискуссиях, решать групповые и индивидуальные вопросы. Данная деятельность, прежде всего, направлена на развитие творческого потенциала, понимания поставленных вопросов и задач и их пути решения, подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод: современная система дополнительного образования в рамках государственного образования предлагает совершенствование индивидуальных способностей детей. Важным звеном в общем процессе продуктивность и его качества выступает взаимосвязь, преемственность, целостность и содержательность.

Главной задачей всей образовательной деятельности с детьми является раскрытие его творческого потенциала, развитие индивидуальных возможностей и способностей, предложить ему такие условия, где он в полной мере реализует своё дарование. И чем раньше начнётся процесс распознавания дарования каждого ребёнка, тем более ярким будет его конечный результат.

Активно занимаясь образовательной деятельностью с детьми, мы зачастую сталкиваемся с задержкой, а иногда и остановкой в их развитии. Это говорит нам о том, что необходимо на каждом этапе образовательного процесса подходить сугубо индивидуально к каждому воспитаннику с учётом характера, возраста, личных особенностей.

Вся деятельность образовательного процесса направлена на достижение высшего уровня одарённости ребёнка, иначе называемый, как элитный, эвристический, креативный. На эту ступень, как правило, выступают старшие воспитанники, работа с которыми требует особого деятельного подхода.

В современном мире для того, чтобы постоянно находиться в тонусе, для ребёнка необходимо сама мотивация в деятельности и для того, чтобы развивать и поддерживать его на должном уровне, необходимо регулярное обращение его к различным видам деятельности. Здесь адаптивны групповые и индивидуальные занятия. Всё это позволяет максимально развиваться ребёнку, стимулирует, как активной жизнедеятельности, побуждает его быть в тонусе.

Успешность, внутренняя удовлетворённость, комфортность - всё это необходимые составляющие в работе с детьми. Создавая благоприятную образовательную среду для обучающихся, она побуждает детей к активной деятельности, формирует чувство удовлетворённости, спокойствия, побуждает к познанию нового.

Система дополнительного образования, располагая различными ресурсами, позволяет в полной мере раскрыть потенциал ребёнка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дементьева Л.А. Методические рекомендации для специалистов, работающих с одаренными детьми. – Курган, ИПКиПРО, 2009.
2. Лосева А.А. Психологическая диагностика одаренности – М.: Акад. Проект, 2006.

3. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия: Избранные труды – М.: МПСИ, 2003.

4. Юркевич В.С. Одаренный ребенок: иллюзия и реальность: Книга для учителей и родителей. – М.: Просвещение, 2007.

Мазалова Ю.Ю.
преподаватель фольклорного отделения
МБУ ДО «Детская школа искусств»
с. Красное Красненского района

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ

Аннотация. Большое внимание в данной статье уделяется тому, что основные положения системы музыкального воспитания определены общими принципами педагогики. Дети должны обучаться фольклорному искусству, и музыке в целом, это помогает им развиваться и уметь преодолевать все трудности, с которыми они сталкиваются в жизни.

Ключевые слова: Эстетические и нравственные чувства, физическое здоровье, положительные эмоции, умственное развитие.

В связи с общим усилением внимания к музыкальному воспитанию детей, углубляется и совершенствуется методика практической работы с обучающимися, педагоги и методисты ищут новые, более эффективные пути обучения.

Основные положения системы музыкального воспитания определены общими принципами педагогики. Однако некоторые из них имеют свое специфическое толкование. Музыка обладает особым неповторимым свойством вызывать в человеке благородные чувства и переживания. В значительной степени обогащается тот человек, который сумеет воспринять, пережить и сделать своим хоть часть этого богатства. Мир его собственных чувств делается от этого во много раз ярче, разнообразнее, глубже. Музыка, песня эстетически воспитывает человека. Задачи музыкального воспитания тесно переплетаются с задачами воспитания нравственного. [1, с. 75-100].

Глубокие эстетические и нравственные чувства, так же как развитый ум и физическое здоровье, необходимы всем обучающимся вне зависимости от того, какие специальности они выберут себе по окончании школы. Музыка пробуждает благоприятные эмоции, оказывая положительное влияние на умственное развитие детей. Известно, что положительные эмоции стимулируют умственную деятельность человека. Это особенно важно учитывать при воспитании школьников. Физиологи утверждают, что ключ к умственному развитию детей лежит в эмоциональной сфере. [2, с. 85 -107].

Занятие музыкой развивают и некоторые общие художественные способности детей. Музыка пробуждает творчество, воображение и фантазию.

Понятно, что музыка может оказывать свое воспитательное влияние лишь при том условии, если весь процесс обучения детей основывается на их непосредственном общении с ней. Если преподаватель не ограничивается

словесными пояснениями, а предоставляет детям возможность самим слушать и исполнять музыку и учиться понимать ее язык, при которой дети учились бы вслушиваться в произведение, «открывать» в нем что – то для себя новое, привлекательное, сознательно оценивать, обобщать полученные впечатления. С первых же лет обучения преподаватель формирует у детей представление о связи музыки с жизнью, учит понимать ее содержание, разбираться в выразительных средствах. [3, с. 35-63].

Подлинно художественное исполнение требует правильного функционирования певческого «инструмента» каждого обучающегося. Забота о правильном развитии детских голосов является необходимой составной частью работы с ансамблем.

Нельзя ни сказать, что ансамблевое пение – вид музицирования, который по праву занимает ведущее место в школе. Практически каждый ребенок обладает природными голосовыми и слуховыми данными, которые учитель может с успехом развивать. Многие дети младшего школьного возраста любят петь, но не все умеют петь хорошо. Многие дети не чувствуют разницы между речью и пением, и издают звуки, а не тянут. Хочется сказать о выразительном пении, если ребенок поет звонким, легким естественным голосом, интонационно правильно, то в процессе обучения обе стороны исполнения неразрывно связаны между собой, поэтому главная задача учителя – одновременно тренировать у детей вокализацию (интонацию) и звуковое восприятие.

В первую очередь, нужно выделить и зафиксировать следующие показатели музыкального развития детей: диапазон голоса и качество интонирования.

Несколько слов хочется сказать еще об импровизации. Значение импровизационного творчества для музыкального развития ребенка и роль импровизации как вида учебной работы очень важны. Введение импровизации в уроки сольфеджио показывает не только большую заинтересованность обучающихся процессом творчества, но и несомненное его влияние на музыкальное развитие учащихся. Импровизация – одно из любимых занятий молодых учеников. Импровизировать любят не только дети, умеющие хорошо петь, но и те, кто не умеет хорошо интонировать или не имеет хорошего голоса. Когда ребенок импровизирует, он расслаблен, ему не нужно подражать песням других, что часто бывает очень трудно. При исполнении собственных мелодий ребенок не боится петь неправильно и может показать, что у него это не очень хорошо получается.

Детские импровизированные песни не возникают сами по себе. Оно зависит от восприятия музыки, музыкального слуха ребенка, способности использовать музыкальные и слуховые выражения, а также от воображения ребенка и его способности комбинировать, изменять и создавать новое на основе имеющегося музыкального и слухового опыта. Исходя из выше сказанного, можно вывести гипотезу что пение и музыка в целом является одним из эффективных средств физического воспитания и развития. В процессе пения сольного или ансамблевого – укрепляется певческий аппарат,

развивается дыхание, правильная певческая установка способствует воспитанию хорошей осанки. Все это положительно влияет на общее состояние и здоровье обучающихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ветлугина Н.А., Держинская И.Л., Комиссарова Л.Н. и др.; Под ред. Ветлугиной Н.А.. - Методика музыкального воспитания в детском саду: Учеб. для учащихся пед. уч-щ по спец. 03.08. «Дошк. воспитание»/ – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1989. – 270 с.
2. Науменко, Г. Н. Фольклорная азбука. Методика обучения детей народному пению - М.: Современная музыка, 2013. – 138 с.
3. Умственное воспитание детей дошкольного возраста. Под ред. Поддьякова Н. Н., Сохина Ф. А.: М.:Просвещение, 1984. – 190с.
4. Князева О. Л. Маханаева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры.- СПб.: Детство-Пресс, 2000

Монакова Валентина Ивановна
преподаватель по классу домры
Горожанкина Ирина Михайловна
преподаватель по классу фольклора
МБУ ДО «ДШИ с. Монаково»
Староскольского городского округа

РАЗВИТИЕ НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В ДМШ И ДШИ НА РАННЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

В данной статье речь пойдет о важности правильной организации учебного процесса, направленного на развитие и совершенствование коллективного исполнительского мастерства в детских инструментальных коллективах ДМШ и ДШИ. Эта тема актуальна для преподавателей учреждений дополнительного образования, руководителей детских ансамблей и оркестров т.к. коллективное музицирование является неотъемлемой частью учебного процесса и залогом успешной работы преподавателя – народника.

Поступая в ДШИ, ребенок выбирает себе инструмент, на котором он хотел бы заниматься. Известно, что игра на музыкальном инструменте требует длительного и кропотливого труда, поэтому, на начальной стадии обучения следует увлечь учащегося учебным процессом. Ведь перед преподавателем встает задача не только научить ребенка владеть инструментом, но и довести учащегося до выпускного класса, а по возможности и заинтересовывать в дальнейшем профессиональном обучении. Поэтому педагогу нужно собрать все свои знания и опыт в области педагогики и психологии и направить их на воспитание, развитие и обучение учащихся.

Анализируя личный опыт работы на отделении народных инструментов, убеждаешься, что одним из лучших средств заинтересованности детей в

обучении игре на музыкальных инструментах является игра в ансамбле. Наблюдая за учащимися первого класса на уроке в классе домры или балалайки заметно, что ребенку намного интереснее исполнять свои первые ноты в сопровождении фортепиано, собственная игра становится для него понятней и интересней. Уже с первых занятий игра с концертмейстером значительно повышает интерес ребенка к инструменту, а если он исполняет свои первые пьесы вместе с товарищами, то результат его игры становится для него еще более заметным и увлекательным. В дальнейшем, и первый опыт выступления на сцене в составе ансамбля придет гораздо раньше, чем в индивидуальном исполнении. Не маловажно и то, что детям намного спокойнее выходить на сцену в составе ансамбля, нежели при сольном выступлении. Поэтому, с первого года обучения обязательно нужно вводить предмет ансамбля, оркестра в учебный план.

Включать начинающего музыканта в инструментальный коллектив следует с малых составов (ученик-концертмейстер, учитель – ученик, трио, квартет и т.д.), постепенно увеличивая количество участников.

На начальном этапе обучения первоклассникам можно также предложить участие в ансамбле ложкарей или ансамбле фольклорных инструментов с использованием трещоток, рубелей, бубна, коробочки и т.п. Применение такого рода народных инструментов для создания концертных номеров позволяет развивать исполнительские навыки, музыкальную свою концертную деятельность, что также положительно скажется на их музыкальном развитии и воспитании.

Учитывая то, что дети младшего школьного возраста еще не обладают достаточно устойчивым вниманием, преподаватель обязан подбирать доступный, разнообразный и интересный материал, цель, поставленная педагогом, должна быть предельно ясна, а способы достижения им хорошо знакомы. Теоретические объяснения преподавателя должны быть предельно понятны и обязательно подкрепляться личным показом на инструментах.

С первых занятий педагог заметит, что ансамблевая игра очень увлекает детей. Даже играя одну ноту, ребенок слышит свой инструмент, инструменты других участников, ощущает их тембр и диапазон, осваивает ритмические закономерности, элементарную динамику, а также совершенствует свои первоначальные игровые навыки. Попутно у детей развивается и звуковое воображение. Исполняя на начальном этапе довольно простую партию, ученик слышит звучание произведения в целом и на него это производит положительное впечатление. Вот что писал знаменитый музыкант и педагог Г. Нейгауз по поводу этого метода работы: «с самого первого занятия ученик вовлекается в активное музицирование. Совместно с учителем он играет простые, но имеющие художественное значение пьесы. Дети сразу ощущают радость непосредственного восприятия, хотя и крупными, но искусства. То, что ученики играют музыку, которая у них на слуху, несомненно, будет побуждать их как можно лучше выполнять свои первые музыкальные обязанности. А это и есть начало работы над художественным образом» [4].

С чего же следует начинать работу с детским инструментальным

коллективом? Конечно, с организационных вопросов. В частности, с формирования исполнительского состава ансамбля, подбора инструментов для различных типов и видов ансамбля, с определения целей и задач, как руководителя, так и участников.

Учитывая учебный план, на отделении народных инструментов должны быть созданы как минимум два ансамбля (оркестра) – младший и старший. В младший состав включаются учащиеся 1-3 классов, а в старший 3-5 классов.

Материалом для ансамбля могут служить пьесы, которые подходят учащимся по уровню их подготовки. Это могут быть уже известные пьесы или разработанные лично преподавателем с учетом возрастных и индивидуальных особенностей его учеников. Главная задача руководителя – подбор посильного, понятного для участников репертуара. Ясное понимание учеником своей роли и значения своих партий в исполняемом произведении ансамбля или оркестра – залог успешного освоения репертуара и качественного выступления.

Групповые занятия следует сочетать с индивидуальными, где учащийся может спокойно разобрать свою партию вместе с педагогом, освоить нужные, заставит преподавателя отвлекаться от основного хода занятия для решения индивидуальных проблем в партиях.

Постепенно навыки игры на музыкальном инструменте в ансамбле совершенствуются, ребенок учится слышать и понимать исполняемые произведения, как в целом, так и отдельными партиями, развивается гармонический и мелодический слух. Юный музыкант учится понимать жест дирижера, задумывается о замысле композитора, старается воплотить его в своей партии, развивается умение чтения с листа оркестровой партии.

Занятия в оркестре способствуют формированию гармонического и тембрового слуха, ясной стилевой ориентации и музыкальной памяти, развивают чувство единого метра, навыки правильного соблюдения позиций, приемов игры, штрихов, воспитывают дисциплину и ответственность оркестрантов. Все это положительно сказывается и на развитие работоспособности учащихся на уроках специальности и сольфеджио. Учащийся заметно повышает свой исполнительский уровень, повышается уровень знаний по теоретическим дисциплинам, а также воспитывает в себе чувство товарищества, взаимопонимания, ответственности за коллектив и в целом за школу.

Одним из важных факторов плодотворного развития инструментального коллектива является репертуар. Конечно, он должен быть разнообразным, содержательным, но в то же время, понятным для учащихся, доступным, не превышающим их предельные возможности. Сложный и малопонятный репертуар существенно замедлит ход изучения произведения, а также может снизить интерес учащихся к занятиям. Естественно, сложно найти материал, в точности соответствующий созданному ансамблю в конкретной школе, поэтому, учитывая свой педагогический опыт, я делаю выводы, что основной программный репертуар руководитель должен создавать сам. Мною лично разработаны инструментовки для ансамблей различных составов и уровней сложности. Таким образом, в репертуар можно включить любое музыкальное

произведение. Конечно, занимаясь переложением, аранжировкой или инструментовкой, руководитель не должен исказить авторский замысел, идею произведения. Все остальные элементы и отдельные свойства могут видоизменяться. Например, за счет регистровых возможностей может быть расширен общий звуковой диапазон, возможно изменение расположения средних голосов и аккордов, могут применяться определенные звуковые эффекты, а также возможно использование многообразия тембров, применяются также выдержанные звуки в средних голосах (оркестровые педали). Такие разнообразные технические и художественные средства должны служить выражению содержания, основной идеи произведения. Выполняя переложения музыкальных произведений для определённого состава, руководитель, конечно, вносит в партитуру что-то новое – сочиняет вступление, изменяет фактуру, добавляет подголоски. К этой деятельности можно привлечь и участников ансамбля: импровизация не только поможет потенциала учащихся.

Конечно, об организации творческих коллективов и учебного процесса можно говорить очень много. Данная статья призывает преподавателей отделения народных инструментов ДМШ и ДШИ и руководителей народно-инструментальных коллективов активно вовлекать учащихся в ансамблевую игру с самых первых занятий, а результаты не заставят себя долго ждать. К среднему классу обучения вы получите полноценный инструментальный коллектив, способный вести активную конкурсную и концертную деятельность.

В заключение, хочется отметить, что такого рода творческие коллективы не только полезны для учащихся, но и становятся настоящим достижением для каждой музыкальной школы, их концертные выступления принимаются с восторгом, как участниками коллектива, так и зрителями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гертович Р.А. Оркестр в детской музыкальной школе: вопросы организации руководства. – М.: Музыка, 1986. – 154 с.
2. Имханицкий М.И. История исполнительства на русских народных инструментах: Учеб. пособие для муз. вузов и училищ. – М.: Изд. РАМ им. Гнесиных, 2002. – 351 с.
3. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца: кн. для учителя, 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1984. – 206 с.
4. Нейгауз Г.Г. Искусство фортепианной игры. – М.: Музыка, 1980. – 240 с.
5. Попонов В.Б. Русская народная инструментальная музыка. – М.: Знание, 1984. – 70 с.
6. Рытов Д.А. Традиции народной культуры в музыкальном воспитании детей: Русские народные инструменты: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 384 с.
7. Теория и методика музыкального образования детей: науч. метод. пособие / Л.В. Школяр, М.С. Красильникова, Е.Д. Критская (и др.). – М.: Флинта: Наука, 1998. – 256 с.

8. Школяр Л.В. Идеи развивающего образования в музыкальной педагогике школы // Школяр Л.В., Красильникова М.С., Критская Е.Д. и др. Теория и методика музыкального образования детей. – М.: Просвещение, 1998. – 215 с.

Морозова Людмила Николаевна
преподаватель по кассу баяна
МБУДО «Детская музыкальная школа»
села Истобное Губкинского района
Белгородской области

КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО СЕЛА КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ МУЗЫКАНТОВ

На протяжении многих лет не перестаю вдохновляться своей работой, которая стимулирует к саморазвитию и поиску современной формы обучения. Являясь педагогом дополнительного образования в сельской музыкальной школе, могу с уверенностью сказать, что значительный вклад в культурно образовательную жизнь нашего села, воспитание детей и подростков несет учреждение дополнительного образования – детская музыкальная школа.

В человеке творчество нужно воспитывать и развивать с раннего возраста. Каждый ребенок, который идет по дороге музыки и творчества – индивидуален и по-своему одарен. Задача педагога – вовремя увидеть и помочь юному таланту. Это волнительно и очень ответственно, ведь нужно найти подход к каждому обучающемуся и его родителям. Важнейшей своей задачей считаю: не только передать необходимые базовые знания, умения и навыки, рассуждать, исследовать, но и научить ребят учиться, ведь трудолюбие – залог успеха. Как педагог убеждена, что современный преподаватель всегда должен самообразовываться, искать оригинальные способы и методы работы, чтобы ученикам было интересно постигать азы творческой и концертной деятельности. Ребенок не только должен учиться в музыкальной школе, но и проживать насыщенную, интересную жизнь встречи с музыкой, знакомясь с высокими образцами художественного творчества. Одной из главных задач является развитие творческой личности, где особое внимание уделяется индивидуальным подходам и методам. Итог успешной работы – систематическая кропотливая работа над приобретением исполнительских умений и навыков, где дополнительным фактором является внеклассная и концертная деятельность.

Сохранение культурных ценностей и культурных традиций на селе является актуальным и в наши дни. Традиции, сформированные предшествующими поколениями нужно не только сохранять, но и продолжать укреплять, развивать, передавать молодому поколению, внося свой посильный вклад в культуру своего села, многонациональную культуру России в целом.

Деятельность детской музыкальной школы в сельской местности вносит значительный вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения, где

важная роль отводится просветительской деятельности: концертам, мероприятиям с определённой творческой направленностью, что является прекрасной возможностью для учащихся реализоваться в творчестве. Музыкальная школа – это прежде всего центр культурного развития на селе, где обучающиеся принимают самое активное участие в культурной жизни сельской территории. Всегда ответственный подход к подготовке в различных культурных мероприятиях, стремление к новому и неизвестному – дают свои результаты. Знакомясь с культурой и традициями своего народа через музыкальное исполнительство, новые находки красок и их сочетаний в звучании инструмента – в совокупности несёт познавательный и увлекательный характер процесса музыкального образования, формирования и развития детей, подчёркивая его эффективность и результативность, что является существенным вкладом в дело сохранения культурных традиций, лучшего понимания духовных истоков своего народа. Это воспитание эстетики и нравственности, оружие борьбы с непониманием и невежеством по отношению к музыке на основе народных традиций формируя музыкальный вкус, знакомясь с лучшими образцами музыкального творчества.

В нашем селе есть замечательный, отвечающий всем современным требованиям дворец культуры, где проходит масса мероприятий, концертов. Ни один концерт не обходится без выступления учащихся класса баяна. Зрители любят выступления юных музыкантов и всегда их очень поддерживают. В нашем селе любят баян, недаром в народе говорят, что баян - это душа народа, и многими, многими поколениями наших предков любимый инструмент. Юные дарования имеют уникальную возможность реализации творческого потенциала, почувствовав себя исполнителем. Ответственность, трудолюбие, самоуважение, инициатива, расширение кругозора, стремление к новым творческим победам – помогают почувствовать необходимость занятий музыкой, стимулируют развитие творческого потенциала учащихся.

Отдельные слова хотелось бы сказать о коллективном музицировании, степень популярности которого свидетельствует о том, что такой вид народного творчества продолжает развиваться и совершенствоваться. В условиях современной детской музыкальной школы в селе, когда возрастают задачи эстетического воспитания детей и подростков, игра в коллективе (ансамблях разных составов, смешанных и однородных, больших и малых) свидетельствуют о том, что такой вид народного творчества нравится как участникам коллективов, так и аудитории на концертах и мероприятиях. Включение детей в коллективную игру на музыкальных инструментах обогащает багаж знаний, воспитание в целом. Разнообразная красочность впечатлений, развивает музыкальный вкус, увеличивает потребность в общении с музыкой. Само участие в творческом коллективе является истинно созидательным процессом, так как оно сопряжено с духовным становлением юного человека, обеспечивает потребность духа и растущего сознания, ведь в своём развитии народные музыкальные инструменты неразрывно связаны с духовной жизнью, бытовым укладом, эстетическими и нравственными устоями широких слоёв русского народа. Они выражают богатство его внутреннего

мира, неиссякаемый оптимизм, ум, глубину чувств, неповторимые черты нации, учат развивать эмоционально позитивное отношение к жизни через русскую народную музыку, музыку композиторов русской, советской и современной школ, понимать и уважать культурное наследие наших предков.

Культура прочно заняла свою нишу в сельской глубинке, жители интересуются культурой своего села. И позитивно видеть на лицах юных дарований счастливые улыбки и активный интерес к музыкальному творчеству, искусству. Радуюсь и горжусь их успехам.

Как педагог имею большое желание и прилагаю массу сил, старания и времени к тому, чтобы все мои ученики нашли себя в жизни, выросли хорошими, творческими, духовно богатыми людьми, с глубоким пониманием того, что чтобы чего-то достичь, нужно упорно трудиться, не бояться сложностей, ведь в каждом из них есть частица скромного учительского труда.

Мудрак Елена Владимировна
методист муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 5»
г. Старый Оскол Старооскольского городского округа

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ: ОТ ТАЛАНТА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ

Детская школа искусств – это не просто место, где дети учатся инструментальному исполнительству, изобразительному или хореографическому творчеству. Это уникальная среда, где раскрываются таланты, формируется эстетический вкус и возвращается любовь к искусству. Особое место в ДШИ занимают одаренные дети – юные дарования, которые обладают исключительными способностями и потенциалом в определенной области искусства.

Индивидуально-личностная основа деятельности любой школы искусств позволяет удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал их свободного времени. Так решается одна из основных задач дополнительного образования — выявление, развитие и поддержка одарённых детей. Кроме того, детская школа искусств рассматривается как ступень предпрофессиональной подготовки в дальнейшей профессиональной карьере.

Именно поэтому создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их профессионального самоопределения в соответствии со способностями, поощрения и развития мотивации дальнейшего профессионального обучения, становится одной из главных задач образования, в том числе и в детской школе искусств.

Одаренные дети – это дети, обладающие потенциалом развития большим, чем у сверстников. Они не просто опережают других по ряду параметров развития. Согласно определению американского ученого Джозефа Рензули, одаренность – это не только высокий коэффициент интеллекта, это результат

сочетания трех основных характеристик: интеллектуальных способностей, креативности, мотивации.

Л. С. Выготский рассматривает детскую одаренность как «способность к творчеству, которая является генетически обусловленной (наследственной), развивается в соответствующей деятельности или деградирует при ее отсутствии» [1]. Однако не всегда талантливый в детстве ребёнок на более позднем этапе сможет достигнуть высокого уровня развития способностей, и наоборот.

В музыкальной среде существуют разные взгляды на определение музыкальной одарённости, таланта и гениальности.

Одни считают, что музыкальная одарённость — это высшее проявление музыкальных способностей, уникальное для каждого человека. Безупречный слух, впечатляющая память, гибкий и скоординированный двигательный аппарат, невероятная скорость обучения и высокая работоспособность — всё это признаки музыкальной одарённости.

Другая точка зрения утверждает, что музыкальная одарённость — это дар свыше, нечто большее, чем просто набор выдающихся способностей. Даже среди гениев не найдётся людей с одинаково развитыми способностями во всех областях. Отличить одарённость от просто хорошей подготовки можно только интуитивно. Музыкальная одарённость — это нечто, не поддающееся полному рациональному объяснению. Способных людей много, а одарённых — единицы.

Третья позиция заключается в том, что истинная одарённость проявляется через творческое мышление и креативные способности. Любая одарённость — это прежде всего творческая одарённость. Ни выдающиеся способности, ни яркая индивидуальность сами по себе не являются признаками музыкальной одарённости, если человек не проявляет себя выдающимися творческими достижениями.

Обобщая эти взгляды, можно сказать, что одарённость — это системное образование личности, включающее в себя высокий уровень интеллекта, способности к определённой области деятельности, нестандартное мышление, креативность, мотивацию и стремление к деятельности. Есть и более простое определение: «Талант попадает в цель, в которую никто не может попасть, а гений — в цель, которую никто не видит» (А. Шопенгауэр).

Одаренность в сфере искусства у детей проявляется по-разному. Это может быть:

- высокая скорость обучения: дети быстро осваивают новые техники и приемы, опережая сверстников;
- креативность и оригинальность: они предлагают необычные решения, создают уникальные произведения, выходящие за рамки стандартных заданий;
- страсть и увлеченность: они испытывают неподдельный интерес к искусству, готовы посвящать ему много времени и усилий;
- развитое чувство прекрасного: они обладают тонким вкусом, умеют замечать красоту в окружающем мире и выражать ее в своих работах;

- выдающиеся технические навыки: они демонстрируют высокий уровень владения инструментом, материалами или техниками.

Во все времена к детям с выдающимися способностями было приковано особое внимание. В современном образовании, следуя мировым тенденциям, акцент смещается на личностно-ориентированные подходы и технологии развития, где ключевая задача — самосовершенствование и творческая самореализация личности. Педагоги призваны помочь одаренным детям найти свое место в мире, предоставить им простор для самовыражения и творческой деятельности.

Одаренные дети нуждаются в особом подходе, чтобы их потенциал мог раскрыться в полной мере. Простое следование стандартной программе может оказаться недостаточным, а иногда и вовсе демотивирующим. Специальные программы направлены на:

- создание условий для развития таланта: расширенные учебные планы, индивидуальные занятия, мастер-классы с ведущими специалистами;
- развитие креативности и самостоятельности: поощрение экспериментов, исследовательских проектов, участия в творческих конкурсах и выставках;
- формирование мотивации и самооценки: поддержка, поощрение, возможность делиться своими достижениями и получать признание;
- развитие социальных навыков: участие в коллективных проектах, общение с другими талантливыми детьми, формирование чувства принадлежности к творческому сообществу.

Россия всегда славилась музыкантами, получившими мировое признание. Российская музыкальная школа имеет богатые традиции, а фундаментальное образование, получаемое в специализированных учебных заведениях, высоко ценится. Духовность и приверженность национальным эстетическим идеалам являются основой российской музыкальной педагогики. Однако сегодня занятия в детской школе искусств воспринимаются как «отвлекающий фактор» от основного образования. В школах часто используется метод «натаскивания» и разрозненная подача информации, не учитываются индивидуальные особенности ребёнка и темп его обучения. В современной российской педагогике преобладают методы «выращивания» учащихся, основанные на «технической отработке», когда педагоги, стремясь к высоким результатам, используют одарённых детей в своих интересах, деформируя учебный процесс и подавляя их личность. Эти дети становятся заложниками своего таланта, проводя много времени за инструментом, участвуя в конкурсах и концертах. В итоге они «выгорают» и теряют интерес к искусству. Одностороннее развитие и недостаток знаний в других областях не позволяют им реализоваться в другой профессии. А в сфере классического искусства им приходится прилагать огромные усилия, чтобы добиться успеха.

Именно поэтому работа с одаренными детьми в детской школе искусств — это многогранный процесс, который должен включать:

- выявление талантов: наблюдение за детьми во время занятий, проведение творческих конкурсов и олимпиад, консультации с родителями;

- индивидуальный подход: разработка индивидуальных учебных планов, учет интересов и потребностей каждого ученика;
- дополнительные занятия: индивидуальные уроки, посещение мастер-классов, участие в творческих студиях и ансамблях;
- участие в конкурсах и фестивалях;
- поиск наставников: привлечение к работе с одаренными детьми опытных педагогов, профессиональных музыкантов, танцоров.
- поддержка семьи: сотрудничество с родителями, информирование их о достижениях ребенка, оказание психологической поддержки.

В основе одаренности лежит жажда знаний и стремление к познанию, что делает саму деятельность источником радости и удовлетворения. Именно активность стимулирует и определяет развитие способностей. В период обучения мотивацией для творчества служат самостоятельные поиски и решения, например, участие в концертах, конкурсах, конференциях, или даже обучение младших товарищей. Важно создавать условия, в которых ребенок не сможет относиться к искусству формально, а будет моделировать творческий процесс, как это делают профессионалы. Все эти элементы способствуют формированию сильной эмоционально-волевой сферы, проявляющейся в высокой работоспособности, усердии, упорстве и целеустремленности.

Одаренные дети – это будущее искусства. Детские школы искусств играют важнейшую роль в выявлении, поддержке и развитии их талантов. Создавая благоприятную среду, предоставляя возможности для роста и самореализации, ДШИ помогают юным дарованиям раскрыть свой потенциал и внести свой вклад в культурное наследие нашей страны. Многие известные художники, музыканты, актеры и танцоры начинали свой творческий путь в детских школах искусств. Их примеры вдохновляют юные таланты и доказывают, что ДШИ – это отличный старт для профессиональной карьеры в сфере искусства.

Важно помнить, что одаренность – это не только талант, но и огромный труд, упорство и любовь к искусству. Поддержка педагогов, родителей и всего общества играет решающую роль в формировании успешного и счастливого творческого человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский // СПб.: СОЮЗ, 1997.
2. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия: Избранные труды. – М.: МПСИ, 2003. – 412 с.
3. Одаренность и возраст. Развитие творческого потенциала одаренных детей: учебное пособие / ред. А.М. Матюшкин. – Москва: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО 'МОДЭК', 2004. – 192 с.
4. Семянникова Ю.П. Выявление и развитие одаренных детей / Ю.П. Семянникова. М.: Педагогика 2003, – 115 с.

Нечаева Татьяна Николаевна
преподаватель по классу хореографии
Толокнова Виктория Юрьевна
преподаватель по классу хореографии
МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»
г. Старый Оскол Старооскольского городского округа

ПЛАСТИКА И РИТМ: ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ ХОРЕОГРАФИИ

Хореография представляет собой сложную систему выразительных средств, среди которых ключевую роль играют пластика и ритм. Их взаимодействие определяет качество исполнения танца, уровень технической подготовки танцовщика и его способность к художественной интерпретации. В данной статье рассматривается взаимосвязь пластики и ритма в традиционных и современных методах обучения хореографии, а также анализируется влияние ритмической структуры на движение и композицию танца.

Ритм – один из базовых элементов хореографии. Он представляет собой организованную последовательность ударов, акцентов и пауз, задающую структуру танцевального движения. В зависимости от стиля и направления танца ритм может быть регулярным или изменчивым, простым или сложным, но в любом случае он остается фундаментом построения хореографической композиции.

Исследования показывают, что ритм оказывает влияние не только на форму движений, но и на их выразительность. Музыкальный ритм формирует временные параметры танца, а кинетический ритм – порядок и динамику исполнения движений. Их синхронизация способствует целостному восприятию хореографического произведения.

Ритмическая структура танца может быть различной:

- метроритмическая, связанная с четким следованием музыкальному размеру;
- свободная, где ритм определяется самим танцем, а не музыкальным сопровождением;
- смешанная, объединяющая элементы обеих систем.

Каждая из этих структур оказывает влияние на характер исполнения танца и требует от танцора определенной пластической подготовки. [3, с. 16]

Пластика – это выразительность тела в танце, способность передавать эмоции и художественные образы через движения. Она тесно связана с координацией, гибкостью, амплитудой движений и их динамическими изменениями.

В традиционных методах обучения пластика развивается через изучение базовых поз и элементов (па), правильное распределение веса, осознание оси тела и координацию движений. В современных методах акцент делается на естественность движений, использование импровизации, работу с телесной выразительностью.

Исследования показывают, что пластика не может существовать без ритма:

- ритм структурирует движение, помогая танцовщику ориентироваться в пространстве и времени;

- пластика интерпретирует ритм, превращая его из механического счета в художественное выражение;

- синхронизация пластики и ритма способствует гармоничности танца, делая его более органичным. [1, с. 17]

Традиционные школы хореографии (классический балет, народный танец, исторические танцевальные стили) уделяют особое внимание ритмическому воспитанию. Обучение начинается с освоения базовых ритмических структур, постановки корпуса, оси тела, развития координации.

Методы, используемые в традиционной хореографии:

- ритмические упражнения (под счет, хлопки, шаги в заданном темпе);

- повторение музыкальных фраз через движения;

- синхронизация групповых танцевальных композиций (в ансамблях, постановках).

Ритм в традиционной хореографии является жестко заданным, и танцоры должны следовать ему с высокой точностью. Это формирует дисциплину, но может ограничивать свободу пластического выражения.

Современные направления (контемпорари, джаз-модерн, импровизационные техники) предлагают более гибкие методы освоения ритма и пластики. Здесь ритм может быть не только музыкальным, но и двигательно-ассоциативным.

Современные методики включают:

- импровизационные техники, где ритм движений формируется интуитивно;

- методики контакта с музыкой, когда танцор реагирует на изменения темпа и ритма в режиме реального времени;

- изучение нестандартных ритмических паттернов (полиритмия, смена размеров);

- телесно-ориентированные практики, развивающие чувственное восприятие ритма. [2]

Современные методы дают больше свободы в пластике, но требуют высокой музыкальной чувствительности. Танцор учится не просто следовать ритму, а взаимодействовать с ним, интерпретировать его через движения.

Пластика и ритм в хореографии взаимосвязаны: ритм формирует структуру движения, а пластика придает ему выразительность. В процессе обучения важно развивать оба компонента одновременно, сочетая традиционные и современные методы.

Эффективные методы обучения:

- комбинированные занятия, включающие упражнения на ритмику и развитие пластики;

- анализ музыкальной структуры, позволяющий осознанно работать с ритмом;

- тренировка выразительности, направленная на соединение музыкальных акцентов с движением;

- развитие телесной осознанности, помогающее интегрировать ритм и пластику в единое целое. [4]

Современные исследования в области нейрофизиологии показывают, что обучение танцу активизирует сразу несколько областей мозга, ответственных за восприятие ритма, координацию и эмоциональную экспрессию. Это подтверждает необходимость комплексного подхода к обучению, где ритм и пластика развиваются одновременно.

Таким образом, взаимодействие пластики и ритма в обучении хореографии – это основа формирования гармоничного танца. Традиционные методы обучения обеспечивают техническую точность и дисциплину, в то время как современные методики позволяют развить чувственное восприятие ритма и свободу движения. Оптимальный подход включает сочетание этих методов, что позволяет танцорам не только следовать ритму, но и творчески взаимодействовать с ним, создавая выразительные и динамичные танцевальные образы.

Исследование ритмической структуры и ее влияния на танец открывает новые перспективы в обучении хореографии. Развитие методов, сочетающих традиционную дисциплину и современную гибкость, способствует формированию нового поколения танцоров, обладающих высокой музыкальной чувствительностью, пластической выразительностью и свободой самовыражения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Козлов, Н. И. Пластическая культура в создании художественного образа вокального произведения на современной эстраде: автореферат дис. кандидата наук: 17.00.09 - Теория и история искусства. Санкт-Петербург. 2013. 19 с.

2. Костерина, М. А. Художественно-образная интерпретация пластических мотивов в искусстве танца: автореферат дис. кандидата искусствоведения: 24.00.01 - Теория и история культуры. Саранск. 2008. 23 с.

3. Садыкова, Д. А. Танец в пространстве современной культуры: дис. кандидат наук: 24.00.01 - Теория и история культуры. Санкт-Петербург. 2014. 21 с.

4. Хабарова, Т. А. Творчество в хореографии: опыт культурологического исследования: автореферат дис. кандидата наук: 00.00.00 - Другие специальности. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва». 2024. 25 с.

Поддубный Егор Григорьевич
преподаватель класса духовых инструментов
МБУ ДО «ДШИ» с. Красный Октябрь
Белгородский район, Белгородская область

ВЫЯВЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ

Детская школа искусств - уникальная среда, способствующая развитию творческого потенциала детей. Однако эффективное выявление и сопровождение одаренных детей требует не только традиционных методик, но и внедрения инновационных подходов, обеспечивающих индивидуальный подход и максимальную реализацию способностей каждого ребенка.

Традиционные методы, основанные на оценке результатов выполнения стандартных заданий, часто не позволяют выявить скрытый потенциал одаренных детей. Инновационные подходы предлагают более комплексный и дифференцированный подход:

- Использование портфолио: систематический сбор работ ученика (рисунки, композиции, записи выступлений) позволяет отслеживать динамику его развития, выявлять сильные и слабые стороны, а также прослеживать творческий рост во времени.

- Тестирование творческих способностей: применение специализированных тестов, оценивающих креативность, фантазию, способность к импровизации, невербальное мышление, позволяет объективно оценить уровень развития творческого потенциала.

- Наблюдение и экспертная оценка: педагоги, имеющие опыт работы с одаренными детьми, могут использовать методики наблюдения за процессом обучения, анализируя способность к самообучению, критическое мышление, интерес к предмету, мотивацию к творчеству. Важным инструментом является регулярное проведение мастер-классов и конкурсов, позволяющих увидеть ребенка в нестандартных условиях.

- Применение IT-технологий: использование цифровых инструментов для анализа выполненных работ (например, программ для распознавания стилей, анализа темпа и динамики исполнения музыкальных произведений) позволяет получить объективные данные для оценки творческих достижений. Онлайн-платформы для совместной работы и обмена опытом способствуют развитию коллективного творчества.

Сопровождение одарённых детей требует особого подхода, выходящего за рамки стандартных образовательных программ. Современные реалии диктуют необходимость внедрения инновационных методик, способных раскрыть максимальный потенциал юных талантов и помочь им реализоваться в выбранном виде искусства.

1. Индивидуализация обучения: ключевой принцип работы с одарёнными детьми - учёт их индивидуальных особенностей, темпов развития и предпочтений. Стандартные программы часто не учитывают высокую скорость

усвоения материала и нестандартные подходы к творчеству, свойственные одарённым детям. Индивидуальные планы обучения, разработанные с учётом сильных и слабых сторон каждого ученика, позволяют создать оптимальную образовательную траекторию. Это включает в себя гибкий график занятий, специально подобранные задания, использование разнообразных методов обучения.

2. Проектная деятельность: замена пассивного усвоения материала на активное участие в творческих проектах стимулирует самостоятельность, креативность и исследовательские навыки. Проекты могут быть индивидуальными или групповыми, позволяя одарённым детям глубоко погрузиться в выбранную тему, применять полученные знания на практике и представлять результаты своей работы публике.

3. Использование современных технологий: цифровые инструменты открывают новые возможности для обучения и творчества. Мультимедийные презентации, виртуальные музеи, программы для музыкальной композиции и обработки изображений - всё это может существенно обогатить учебный процесс и стимулировать интерес к искусству. Онлайн-платформы для сотрудничества и обмена опытом позволяют одарённым детям общаться с единомышленниками и учителями из разных регионов и стран.

4. Межпредметные связи: включение элементов других областей знания (математики, истории, литературы) в учебный процесс способствует глубокому пониманию искусства и развитию интеллектуальных способностей. Например, изучение истории музыкальных стилей в сочетании с анализом музыкальных произведений или создание иллюстраций к литературным произведениям способствуют межпредметной интеграции и расширяют кругозор учеников.

5. Участие в конкурсах и фестивалях: участие в творческих конкурсах и фестивалях является важным этапом развития одарённых детей. Это позволяет проверить свои силы, получить ценный опыт, познакомиться с творчеством других детей и получить обратную связь от профессионалов.

6. Работа с менторами: взаимодействие с опытными профессионалами в области искусства - важный фактор успеха одарённых детей. Менторы могут помочь им определить направление развития, преодолеть трудности и достичь новых вершин.

7. Формирование метакогнитивных навыков: обучение одарённых детей должно ориентироваться не только на освоение конкретных навыков, но и на формирование метакогнитивных способностей – саморегуляции, самоанализа, планирования и оценки своей деятельности. Это позволит им стать более эффективными учениками и самостоятельно достигать своих целей.

Выявление одаренных детей и внедрение инновационных подходов в работе с одарёнными детьми в детских школах искусств - это не просто модернизация образовательного процесса, а инвестиция в будущее культуры и искусства. Только индивидуальный подход, ориентированный на потенциал каждого ребёнка, позволит раскрыть его творческие способности и помочь ему реализовать свой талант.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991.
2. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М.: Педагогика, 1986.
3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Смысл, 1999.
4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2000.
5. Хеллер К.А. Диагностика и развитие одаренных детей и подростков // Основные современные концепции творчества и одаренности, под ред. Д.Б. Богдавленной, М.: Молодая гвардия, 1997, с.243-264.
6. Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей, М.: Изд-во МПСИ, Воронеж: НПО «МОДЭК», 2003

Потемкина Анастасия Геннадиевна
заместитель директора, преподаватель по классу домры
МБУДО «Детская музыкальная школа №1»
г. Губкина Белгородской области

РОЛЬ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА В ФОРМИРОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА ЮНОГО ДОМРИСТА

Одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации является работа с молодежью, их патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое воспитание. Неоценимый вклад в просвещение подрастающего поколения приносят учреждения искусства и культуры, в том числе и музыкальные школы. Своим каждодневным трудом педагог музыкальной школы формирует духовно-нравственные ценности, эстетические основы у своих воспитанников.

Одним из важных аспектов в работе преподавателя по классу домру является грамотное ведение репертуарной политики, поскольку именно на учебно-педагогическом репертуаре формируется художественный вкус и эстетические представления юного домриста. Правильно составленный репертуар развивает творческие способности учащегося, мотивирует к занятиям на музыкальном инструменте.

Основным аспектом в подборе репертуара в классе домры является индивидуальная система работы с каждым учеником, т.е. произведение должно соответствовать уровню интеллектуального, творческого развития каждого учащегося класса. Редко в педагогической практике можно встретить двух одинаковых детей. У каждого свой характер, определенные музыкальные данные, заложенные природой. Один быстро и легко разучивает пьесу, другому нужно время для усвоения музыкального материала. Завышение программных требований может отрицательно сказаться на развитии и становлении юного музыканта, и он может совсем потерять интерес к занятиям на домре. В подборе репертуара должны сочетаться педагогические задачи и индивидуальность каждого ученика.

Важно педагогу-домристу при формировании репертуара учитывать возрастные особенности каждого учащегося класса.

Например, для начинающих домристов, обычно это дети 6-8 лет, свойственны следующие психолого-педагогические особенности: игровое восприятие окружающего мира, образное мышление, свободная фантазия. Поэтому так важно, при формировании репертуара для самых маленьких домристов, чтобы музыкальное произведение было интересно, понятно и просто доставляло удовольствие юному музыканту. Чем младше ученик, тем проще и яснее для него должен быть образ музыкального произведения. Наверное, как бы педагог не объяснял смысл и содержание таких пьес как «Ария», «Прелюдия», с большей отдачей и пониманием содержания произведения маленький домрист исполнит пьесы «Петушок», «Дождик», «Солнышко». Поэтому так важно, при составлении репертуара учитывать возрастные особенности ученика.

Программа обучающегося должна строиться с соблюдением принципов разностороннего развития личности, расширения музыкального кругозора ученика-домриста. На уроках специальности нужно знакомить учащегося с произведениями разных жанров, стилей, с творчеством наиболее значимых композиторов.

Здесь особое внимание, хотелось бы уделить обязательному включению в репертуарный план: классической музыки. Классическая музыка как образец высокохудожественного мирового искусства составляет базовую основу учебно-педагогического и концертного репертуара домриста. «Исполнение классической музыки является необходимым условием, способствующим развитию не только музыкального мышления, но и художественного вкуса, формирует художественное мировоззрение, расширяет представление о выразительных возможностях домры, стимулирует обогащение исполнительских приемов, приобщает учащегося к интонационной сфере русской и зарубежной музыки...» [1, с. 25-26].

Особое значение в подборе репертуара имеет его жанровое разнообразие. В репертуар учащихся класса домры следует включать народные мелодии, яркие обработки народных песен. «Изучение народной музыки дает возможность решить основные задачи обучения игре на домре - формирование музыкального художественного и слухового представления, развитие творческой фантазии...» [3, с. 116-117].

Особая роль в современном музыкально-эстетическом воспитании отводится таким демократическим жанрам, как эстрада, авторская песня, киномузыка, музыка к детским мультфильмам. Юные домристы с удовольствием исполняют знакомые, известные мелодии из мультфильмов, кино. Будучи доступными и понятными, близкими ребенку по образному и эмоциональному строю они позволяют усвоить музыкальный язык, способствуют обогащению музыкальных впечатлений, а следовательно, возрастанию интереса к музыке.

Важно в репертуарный план включать и технический материал (этюды, упражнения, гаммы). Работая над разносторонним, учебным материалом

невозможно достигнуть красочного, содержательного исполнения, без наличия хорошей, крепкой технической базы. «Систематическое развитие технических навыков учащихся является одной из главных задач обучения исполнительскому мастерству на любом музыкальном инструменте...» [2, с. 15].

Конечно же основная работа над развитием технических навыков юного домриста строится на изучении и исполнении этюдов, направленных на развитие разных видов техники. Иногда так бывает, что работа над этюдами для ученика превращается в скучное, монотонное зазубривание текста. Композитор С. Фёдоров в учебно-методическом издании «Этюды, этюд-пьесы в различных музыкальных стилях для маленьких и юных домристов» современную проблему технического репертуара решает творчески. Каждый этюд из сборника имеет аккомпанемент - фортепиано и интересное образное название. Например «Военный этюд», «Этюд Сомнение», «Этюд Нежность», Этюд «Утренняя пробежка» и другие. Названия этюдов, без сомнения, направят исполнение учащегося в нужном направлении. Такой технический материал развивает творческое воображение, расширяет кругозор и конечно же отрабатывает определенный вид техники.

В заключение, хотелось бы сказать, что продуманный и целесообразный подход при выборе репертуара способствует развитию у учащихся любви к музыке и расширению их общего музыкального кругозора, формированию художественного вкуса. Мы должны помнить, что репертуар, изучаемый учеником, - это возможность эмоционального и интеллектуального развития, это обогащение жизненного опыта и нашего знания о мире через музыку.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гелис М.М. Методика обучения игре на домре: учебное пособие. М.М. Гелис – Тольятти: Тольятская консерватория, 2014. – 98 с.
2. Ниненко С.И. Азбука домриста: учебное пособие / С.И. Ниненко – Кемерово, 2006. – 49 с.
3. Свиридов Н.М. Основы методики обучения игре на домре: учебное пособие. / Н.М. Свиридов – Л.: Музыка, 1968. – 75 с.
4. Чунин В.С. Русская домра – проводник в мир музыки: избранные труды. / В.С. Чунин – М.: РАМ им. Гнесиных, 2011. – 361 с.

**Романова Г.Л., преподаватель
музыкально-теоретических дисциплин
МБУ ДО «ДШИ им. В.Ф. Трутовского»
г. Грайворон**

СОВРЕМЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКИХ ШКОЛАХ ИСКУССТВ: АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ

«Я думаю о том, что уже вместе с азбукой ребенок должен бы знакомиться с основными звуками гаммы так же, как с основными красками

спектра. Это делает его богаче, сильнее, разностороннее. Потом, позже он поймет, что сочетание красок дает ему ощущение колорита, а сочетание звуков - чувство гармонии, мелодии... И пусть он в дальнейшем не станет ни художником, ни музыкантом: вы ведь не определяете будущую профессию ребенка, когда читаете ему стихи Пушкина! Пусть дети умеют просто слушать Музыку! Проверьте это откроет перед ними огромную, неведомую страну прекрасного, куда многие из них отправятся в поиски счастья и радости не только для самих себя, но и для всех людей». (Кара Караев)

В далёком прошлом во многих образовательных учреждениях одной из обязательных дисциплин была музыка. Её основным предназначением было выполнение общих задач в воспитании. В наше время возможности различных образовательных учреждений по ряду причин ограничены в качественном музыкальном обучении, поэтому справиться в полном объёме с решением этой задачи они не могут. Из этого следует, что именно детская школа искусств является основной образовательной организацией в решении социально - культурного просвещения, помогает выявлять и развивать заложенные творческие задатки и способности у ребят.

ДШИ обеспечивают начальный этап обучения детей в системе многоуровневого музыкального образования. На первом этапе обучения юные музыканты получают базовые теоретические знания, осваивают игру на музыкальном инструменте, учатся самостоятельно разбирать и учить произведения, на слух подбирать мелодии и аккомпанемент к ним. В своей работе педагог для достижения результата в обучении должен обладать высоким профессионализмом, творчески подходить к личности каждого ученика. Родители отдают своих детей в ДШИ для того, чтобы они разбирались в искусстве, знакомились с образцами классической русской и зарубежной музыки.

Обосновываясь фактами, можно сказать, что существующая система обучения сталкивается с рядом проблем: отсутствие конкурсного отбора при разном уровне одаренности учащихся, многие учащиеся имеют посредственные музыкальные данные. В школах искусств сохраняются традиционные методы обучения без учета изменившихся условий (возросшая нагрузка в общеобразовательной школе), и практически у ребят не остаётся времени для серьёзной подготовки. Это влечёт за собой снижение качественного исполнения игры на музыкальном инструменте, интерес к учебе угасает. Все эти трудности часто влекут к отказу от обучения. Таким образом возникает проблема сохранности контингента, а также мотивация обучения у старшеклассников.

Существует множество способов, чтобы мотивировать учащихся: игра в ансамбле, концертные номера, авторитет родителей и педагога. Сегодня педагог должен быть компетентен не только в области мировой классики, но и в современных музыкальных направлениях. Интересоваться музыкальными вкусами своих учеников, быть интересным собеседником, умело поддерживать беседу или по необходимости направлять в нужном направлении. Отзывы детей и родителей о педагоге- музыканте только положительные, уметь

проводить интересные внеклассные мероприятия. Когда есть цель воспитать и научить своих воспитанников, то сам должен быть на высоте, постоянно совершенствовать личностный, профессиональный и квалификационный уровни. Учитель должен быть в постоянном творческом поиске.

Модернизация музыкального образования в ДШИ требует комплексного подхода. Необходимо наметить план мероприятий по решению некоторых проблем. Необходимо пересмотреть методики обучения, учитывая индивидуальные особенности учащихся и их интересы за пределами музыки. Кроме музыки у них ещё есть другие увлечения и на это тоже надо выделить время. Они не могут часами сидеть и играть то, что им не очень нравится. Следует обратить внимание и на ограниченный репертуар произведений. Если подходить к этой проблеме творчески и индивидуально, то результат возможен совсем иной. У некоторых юных музыкантов появится желание музицировать, исполнять произведения современных композиторов. Творческий потенциал педагога поможет в решении многих проблем в обучении, в умении находить личностный контакт с учеником. В процессе работы с репертуаром необходимо подбирать музыкальные произведения, чтобы развивать художественный вкус к классической, народной, академической, современной музыке.

Музыка имеет силу воздействия на внутренний мир человека и способность переделывать нас: делать добрее, милосерднее, с любовью относится ко всему, что нас окружает. Это и есть часть воспитания музыкой. Для педагога, посвятившего себя этому делу, необходима безграничная отдача любимому делу, так как педагогика - это тоже искусство. Учёба в школе искусств - это отдельная страница в жизни её выпускников. Дети, получившие образование в музыкальной школе, совсем по-другому смотрят на мир, им под силу видеть и оценивать прекрасное, дана возможность приобрести неоценимый жизненный опыт. Понимать и чувствовать музыку всей душой делает жизнь интереснее и богаче. Система музыкального образования складывалась годами, имеет специфический характер, обладает сложной структурой, ей подвластны особые внутренние и внешние связи. Ключевая задача музыки – научить детей мыслить, чувствовать и сопереживать через музыку, формируя нравственные ориентиры, полезные как для них самих, так и для общества.

Интеграция компьютерных технологий значительно повышает эффективность и результативность обучения, создаются благоприятные условия для воспитания личности. Качественно изменяется подход к реализации основных задач образования. Ученики могут виртуально посещать музеи, присутствовать на онлайн-трансляции оперы или балета, прослушать выступление симфонического оркестра. В свободном доступе для ребят ценные образцы мировой зарубежной и русской классической музыкальной литературы. Важно организовать комплекс внеурочных мероприятий, культивировать иную творческую деятельность (проводить школьные лектории, где активными участниками должны быть и родители учеников). Применение инновационных методов работы поможет сделать процесс образования более дифференцированным.

Главная цель музыкального образования – воспитание гармонично развитой личности, способной к самореализации и общественной пользе. Это предполагает не только художественно-практическое развитие (формирование вкуса, овладение средствами художественной выразительности), но и культурно-историческую компетентность (знания истории и теории искусства).

Роль музыки в гармоничном и эстетическом развитии детей имеет определяющее значение. Влияние музыки способствует формированию организаторских способностей, желание брать на себя инициативу в решении определённых вопросов, они находчивы, довольно хорошо развито критическое мышление и всё это способствует к обогащению жизненного опыта, так как могут мыслить эмоциями и звуковыми представлениями.

Детская школа искусств, как важный социальный институт, формирует духовно-нравственные ценности, оказывая долгосрочное влияние на общество. Её миссия – приобщение детей к миру искусства, формируя у них эстетическое чувство и понимание роли творца в жизни. Благодаря разумному балансу традиций и инноваций обеспечивается устойчивость и динамика развития российского художественного образования.

Традиции и инновации всегда живут рядом в реальной образовательной практике ДШИ в единстве, сбалансированном и гармоничном взаимодействии, как две равно значимые составляющие. Проверенные жизнью не одного поколения, традиции становятся основой для формирования национальной системы образования, а инновации ориентированы на изменение отдельных ее компонентов или направлений: новый образовательный результат и методы его оценивания. Все это приводит к разнообразию, вариативности и совершенствованию образовательной системы, обеспечивая адекватный ответ на вызовы времени.

Российское художественное образование, представленное детскими школами искусств, демонстрирует устойчивое развитие благодаря гармоничному сочетанию традиций и инноваций. Традиции, проверенные временем и поколениями педагогов, составляют фундамент национальной системы художественного образования. Инновации, часто возникающие на основе переосмысления традиционных подходов, вносят изменения в содержание обучения, методики, технологии преподавания, организационные формы занятий, учебные программы, а также в методы оценки результатов. Это взаимодействие обеспечивает гибкость и адаптивность системы к современным вызовам, постоянно совершенствуя ее и делая более разнообразной и вариативной. Чтобы возродить популярность музыкального образования, нужно отчётливо понимать, что искусство в области академической музыки по-прежнему является общепринятым в мире показателем степени культурного развития общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева,

А. Е. Петров; под ред. Е. С. Полат. — М.: Издательский центр «Академия», 1999—2005.

2. Селевко П.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998.

3. Сластенин В.А. Педагогика. –М.: Академия, 2011.

Салькова Марина Николаевна
преподаватель вокально-хоровых дисциплин
МБУ ДО «Детская школа искусств № 5»
г. Старый Оскол Старооскольского городского округа

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В КЛАССЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ВОКАЛА ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

Работа с одаренными детьми в классе академического вокала детской школы искусств требует особого подхода, сочетающего традиционные методы и инновационные приемы. Эти дети обладают уникальными вокальными данными, высокой мотивацией и чувствительностью к обучению. Как отмечает Е. В. Николаева, «одаренные дети требуют особых методов преподавания, которые позволяют максимально раскрыть их потенциал» [3, с. 45].

Вокальное образование в детской школе искусств строится на основе педагогических традиций, направленных на развитие природных данных учащихся и их творческого потенциала. Важную роль играет индивидуальный подход к обучению, включающий детальное изучение особенностей голоса, дыхательной техники и сценического мастерства.

Особое внимание уделяется постановке дыхания, что является основой правильного академического пения. Развитие вокального слуха обеспечивается использованием сольфеджио, распевов и дикционных упражнений. Подбор репертуара осуществляется с учетом вокальных данных ребенка и его эмоционального восприятия, что способствует формированию художественного вкуса и выразительности исполнения. Сценическая подготовка включает работу над артистизмом, интерпретацией произведений и уверенным выступлением перед аудиторией [5, с. 102].

К практическим методам традиционного подхода можно отнести вокальную гимнастику, включающую комплекс упражнений для разогрева голосового аппарата перед пением, речевые упражнения, направленные на улучшение дикции и четкости произношения, ритмические упражнения, соединяющие вокал с движением для улучшения координации и музыкального восприятия, работу с зеркалом, которая позволяет учащимся следить за своей мимикой и артикуляцией, а также запись и анализ исполнения, что помогает ученикам слышать свои ошибки и работать над их исправлением. Важно учитывать, что традиционные методы требуют постоянной практики и системного подхода, который закладывает основы профессионального вокального мастерства.

В настоящее время инновационные методы и приемы активно внедряются в процесс обучения. Использование цифровых технологий, таких как вокальные приложения, программы для анализа голоса и виртуальные мастер-классы, позволяет повысить эффективность занятий [6, с. 67]. Кросс-дисциплинарный подход, включающий элементы актерского мастерства, пластики и художественного слова, способствует всестороннему развитию юных вокалистов [7, с. 80]. Важным аспектом является менторство и тьюторство, которое предполагает привлечение профессионалов для индивидуального наставничества и обмена опытом [8, с. 94]. Геймификация, внедрение игровых методик в процесс обучения, помогает повысить мотивацию учащихся и делает занятия более увлекательными [9, с. 120]. Психологическая поддержка, в том числе работа с психологами для снятия сценического волнения и развития уверенности в себе, играет значительную роль в подготовке будущих артистов [10, с. 135].

Современные методы обучения вокалу включают в себя использование цифровых аудиопрограмм и анализаторов голоса, позволяющих учащимся визуально отслеживать свою интонацию, динамику и качество звучания. Как отмечает М. Н. Петрова, «использование компьютерных технологий способствует более точной диагностике вокальных данных и эффективной коррекции ошибок» [5, с. 88].

Еще одним инновационным методом является виртуальная реальность (VR) и иммерсивные технологии. Они помогают создавать реалистичные сценические ситуации, позволяя детям тренироваться в условиях, приближенных к выступлениям на реальной сцене. Это способствует развитию сценической уверенности и снижению тревожности перед выходом на сцену.

Кроме того, активно применяется метод биологической обратной связи (БОС), который позволяет ученикам контролировать свое дыхание и напряжение в голосовом аппарате с помощью специальных датчиков. Этот метод используется для профилактики вокальных нарушений и повышения осознанности при пении.

Применение геймификации в обучении также способствует повышению мотивации учащихся. Вокальные тренировки могут проходить в форме игр, конкурсов и интерактивных заданий, что делает процесс обучения более увлекательным и результативным.

Метод сторителлинга, основанный на создании художественных образов и сценических историй, помогает ученикам эмоционально проживать исполняемые произведения, что улучшает их интерпретационные навыки и развивает артистизм.

Интерактивные мастер-классы, онлайн-конференции с ведущими педагогами и вокалистами позволяют учащимся расширить горизонты и перенимать опыт профессионалов. Введение групповых занятий, включающих элементы ансамблевого пения, способствует развитию чувства ансамбля и взаимодействия с другими исполнителями.

Работа с педагогами смежных дисциплин, таких как актерское мастерство и хореография, помогает комплексному развитию юного вокалиста. Как

утверждает Л. П. Иванова, «междисциплинарный подход в обучении вокалу позволяет формировать всесторонне развитого исполнителя» [1, с. 32].

Помимо вокальной техники, важным аспектом обучения является развитие артистизма и сценического мастерства. Используются эмоциональный разбор произведений, анализ текста, выявление художественного образа, работа над интерпретацией. Работа перед зеркалом помогает осознать мимику, жесты и осанку. Импровизация и пластика способствуют двигательной выразительности и раскрепощению. Публичные выступления на концертах, конкурсах и фестивалях способствуют приобретению опыта и уверенности в своих силах. Работа с ансамблем развивает умение взаимодействовать с другими исполнителями, формируя чувство ритма и ансамблевого звучания.

Одаренные дети могут сталкиваться с эмоциональными трудностями, связанными с высокой требовательностью к себе. Важными аспектами являются поддержка уверенности в своих силах, поощрение и позитивная обратная связь, создание комфортной и творческой атмосферы в классе, постановка амбициозных, но достижимых целей, развитие самостоятельности и ответственности, обсуждение страхов и волнений перед выступлениями, поиск методов их преодоления. Согласно исследованию Т. В. Козловой, «психологическая поддержка играет важнейшую роль в становлении молодого вокалиста» [2, с. 14].

Гармоничное сочетание традиционных и инновационных методов работы с одаренными детьми в классе академического вокала позволяет создать эффективную систему обучения, способствующую раскрытию их творческого потенциала. Применение индивидуального подхода, современных технологий и междисциплинарных приемов дает возможность достичь высоких результатов в обучении, помогает воспитать профессионально подготовленных исполнителей с высокой мотивацией и творческим мышлением, обладающих художественным воображением, эмоциональной выразительностью и сценической свободой. В результате комплексного подхода создается система, способствующая развитию голосовых и артистических данных учащихся, формированию их сценической уверенности и музыкального интеллекта. В процессе обучения необходимо учитывать личностные и профессиональные особенности каждого ученика, обеспечивая ему комфортные условия для самореализации в вокальном искусстве.

Работа с одаренными детьми в классе академического вокала – это сложный, но увлекательный процесс. Комплексный подход, включающий внедрение инновационных технологий, креативных методик, развитие артистизма и сценического мастерства, а также психологическую поддержку, позволяет раскрыть потенциал юных вокалистов и подготовить их к профессиональной деятельности в будущем. Важно не только развивать технические навыки учеников, но и вдохновлять их на творчество, формировать любовь к искусству и стремление к самосовершенствованию.

Таким образом, работа с одаренными детьми требует постоянного профессионального роста самого педагога, умения адаптироваться к потребностям учеников и искать новые пути для их развития. Совместные

усилия педагога, родителей и самих детей обеспечивают максимальный успех в раскрытии их талантов и формировании гармоничной творческой личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванова Л. П. Индивидуальный подход в обучении одаренных детей: учебное пособие. – Москва: Просвещение, 2019. – 176 с.
2. Козлова Т. В. Психологическая поддержка юных вокалистов: монография. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 204 с.
3. Николаева Е. В. Методика преподавания академического вокала: теория и практика. – Екатеринбург: Уральский университет, 2020. – 220 с.
4. Смирнова А. В. Основы вокального мастерства: учебник для студентов музыкальных училищ. – Казань: Казанский государственный институт культуры, 2018. – 188 с.
5. Кузнецова Л.М. Выразительность в вокальном искусстве. – Екатеринбург: Уральское издательство, 2017. – 250 с.
6. Орлова Е.П. Психология сценического волнения. – Томск: Университетское издательство, 2021. – 200 с.
7. Петров В.С. Дыхание и голос: теоретические и практические аспекты. – СПб.: Музыка, 2019. – 180 с.
8. Сидоров Н.П. Основы сольфеджио для вокалистов. – Казань: Казанский университет, 2018. – 220 с.
9. Смирнов О.Е. Артистизм и сценическое мастерство. – Новосибирск: Академия, 2021. – 210 с.
10. Федорова Н.В. Индивидуальный подход в вокальном обучении. – Казань: Наука, 2019. – 160 с.

Симонова Дарья Витальевна
преподаватель по классу хореографии
Нечаева Татьяна Николаевна
преподаватель по классу хореографии
МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»
г. Старый Оскол Старооскольского городского округа

ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

Классический танец, сформировавшийся в эпоху Возрождения и достигший расцвета в XIX веке, остается не только основой балетного искусства, но и важнейшей платформой для развития современных хореографических направлений. Отточенная техника, система позиций, принципы координации и выразительность движений, заложенные в классическом танце, во многом определяют характер современных стилей, таких как contemporary dance, модерн и экспериментальная хореография.

Современные танцевальные течения активно переосмысливают и видоизменяют классические принципы, создавая новые формы пластического выражения. Однако их связь с традиционной школой остается неразрывной. В данной статье мы проанализируем влияние классической техники на современные хореографические направления и рассмотрим, каким образом классическая подготовка становится фундаментом для новаторских экспериментов в танце.

Классический танец основан на строго регламентированной системе движений. Его техника строится на пяти позициях ног, использовании вытянутых линий, вращениях, прыжках и координации корпуса. Важную роль играет выворотность, закрепленная в традиции французской, русской и итальянской школ. [4]

Кроме того, классический танец подчиняется строгим эстетическим канонам. В нем заложены принципы симметрии, легкости, воздушности, которые сформировали идеал красоты в танцевальном искусстве. [2, с. 16]

Несмотря на развитие новых направлений в хореографии, многие из этих принципов сохраняются и в современных стилях. Балетная подготовка до сих пор остается обязательной для большинства профессиональных танцовщиков, поскольку она дает основу для физической выносливости, координации и выразительности движений.

Contemporary dance — одно из самых динамично развивающихся направлений современной хореографии, вобравшее в себя элементы балета, модерна, джазового танца и импровизации. В отличие от строгости классического танца, contemporary dance стремится к свободе движений, исследованию пластики тела и выразительности эмоций.

Тем не менее, его техника во многом основана на классическом балете. Многие хореографы, работающие в стиле contemporary, используют принципы вытянутых линий, выворотности, координации корпуса и работы с весом. Например, методика Мерса Каннингема предполагает использование случайности в композиции танца, но в основе движений танцовщиков лежит классическая балетная техника.

Другой пример — техника Марты Грэм, которая хотя и противопоставляется традиционному балету, во многом сохраняет элементы его технического арсенала. Ее знаменитый принцип «contraction and release» (сжатие и расслабление) формируется на основе работы с корпусом, присущей классическому танцу. [3, с. 21]

Современные хореографы, такие как Уильям Форсайт, также активно используют классические принципы, но расширяют их возможности. В его работах линии, присущие балету, деформируются, создавая новые формы движения.

Танец модерн, появившийся в начале XX века, стал первой волной отказа от канонов классического балета. Однако, несмотря на критику традиционной школы, модерн во многом опирался на балетную подготовку.

Например, Айседора Дункан утверждала, что её танец рождается из естественных движений тела, но в её пластике ощущается влияние

классической техники. Она заимствовала элементы движений из античной скульптуры, которая во многом вдохновляла балетных хореографов XIX века.

Модерн также активно использовал принципы работы с центром тяжести и дыханием. Легендарные хореографы, такие как Марта Грэм и Дорис Хамфри, создавали новые техники, но их движения формировались на основе классической подготовки.

В XXI веке танец продолжает трансформироваться, выходя за привычные рамки. Экспериментальная хореография, включающая элементы перформанса, импровизации и мультимедийных технологий, по-прежнему сохраняет связь с классическим танцем.

Современные постановщики, такие как Сиди Ларби Шеркауи, активно комбинируют балетную технику с акробатикой, контактной импровизацией и традиционными этническими танцами. Его работы демонстрируют, как классическая основа может адаптироваться под новые пластические задачи. [1]

Другие хореографы, например, Охада Наарин, используют классическую подготовку своих танцовщиков для создания принципиально новой лексики движений. Его методика «Gaga» основана на естественности, но требует высокой степени владения телом, что невозможно без балетной подготовки.

Даже в экспериментальном театре, где танец становится частью мультимедийного перформанса, принципы классического танца находят отражение. Визуальные композиции, симметрия, работа с пространством и пластичность движений — всё это остаётся ключевыми элементами хореографии, какими бы нестандартными ни были её формы.

Таким образом, классическая техника не просто остается в прошлом, а активно эволюционирует, влияя на новые танцевальные формы. Она служит фундаментом, без которого невозможно представить развитие contemporary dance, модерна и экспериментальной хореографии.

И хотя современные хореографы часто стремятся к свободе движений, отрицая строгие каноны, их танец в значительной мере базируется на принципах, заложенных классической школой. Таким образом, классический танец остается не только традицией, но и живой, меняющейся основой для новых хореографических экспериментов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васькова, Л. Л. Организационно-педагогические условия совершенствования преподавания дисциплин современного танца в учебных заведениях хореографического образования: автореферат дис. кандидата педагогических наук: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования. Москва. 2012. 21 с.

2. Громова, Е. В. Формирование профессиональной компетентности в классическом танце у учащихся колледжа (на примере специальности «Народное художественное творчество»): автореферат дис. кандидата наук: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования. ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет». 2016. 27 с.

3. Забубенина, И. К. Русская танцевальная культура: исторические трансформации: автореферат дис. кандидата наук: 00.00.00 - Другие специальности. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». 2024. 23 с.

4. Куликова, А. В. Организационно-педагогические условия развития умений и навыков классического танца у учащихся младших классов хореографических училищ: автореферат дис. кандидата педагогических наук: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования. Москва. 2009. 22 с.

Смирных Елена Валериевна
преподаватель теоретических дисциплин
МБУ ДО «Детская школа искусств № 5»
г. Старый Оскол Старооскольского городского округа

ВОЗРОЖДЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ - ОДИН ИЗ ПУТЕЙ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ДШИ

В условиях глобализации и ускоренного развития технологий особенно остро встаёт вопрос сохранения культурных ценностей, переданных нам предками. Народные традиции являются мощным средством формирования нравственных качеств у подрастающего поколения. Они закладывают основы моральных принципов, учат уважению к труду, почитанию старших и любви к Родине. Важным направлением в этой сфере становится реализация предпрофессиональных программ в детских школах искусств (ДШИ), обеспечивающих не только художественное, но и нравственное развитие детей.

Народные традиции, обычаи и обряды испокон веков были неотъемлемой частью жизни каждого народа. Они определяли уклад жизни, регламентировали поведение, передавали ценностные ориентиры из поколения в поколение [1, с. 23]. Через участие в традиционных праздниках, обрядах и семейных ритуалах дети усваивают нравственные нормы и правила, учатся ответственности и коллективизму.

Одним из важнейших аспектов народных традиций является их воспитательная функция. В народных сказках, пословицах, песнях и танцах отражены основные нравственные принципы: справедливость, доброта, честность, уважение к труду. Так, например, русские народные сказки часто учат добру и справедливости, показывая, что честность и трудолюбие всегда вознаграждаются [2, с. 78].

Введение предпрофессиональных программ в детских школах искусств играет важную роль в возрождении народных традиций. Эти программы направлены не только на обучение художественным дисциплинам, но и на приобщение детей к национальной культуре через изучение традиционных музыкальных инструментов, народного танца, ремёсел и декоративно-прикладного искусства [3, с. 45].

Фольклорные ансамбли. В рамках ДШИ создаются коллективы, исполняющие народные песни, изучающие обрядовую культуру и традиционные музыкальные формы.

Обучение игре на народных инструментах. Домра, балалайка, гусли и другие инструменты позволяют детям ощутить связь с историей и традициями предков.

Народный танец как инструмент воспитания. Изучение традиционных танцев формирует дисциплину, физическую подготовку и уважение к национальному наследию.

Изучение декоративно-прикладного искусства. Лоскутное шитьё, резьба по дереву, гончарное дело и другие ремёсла не только развивают творческие способности, но и прививают уважение к труду [4, с. 112].

Современное общество сталкивается с проблемой утраты народных традиций. Однако образовательные учреждения, включая детские школы искусств, могут играть ключевую роль в их сохранении и популяризации:

- разработка учебных программ, включающих изучение национальной культуры, истории народного искусства, ремёсел;
- проведение школьных и межрегиональных фестивалей народного творчества способствует укреплению интереса к традиционной культуре;
- участие в международных программах обмена, связанных с фольклором и народным искусством.
- приглашение опытных ремесленников и исполнителей для проведения мастер-классов и обучения детей традиционным видам искусства;
- использование современных технологий, создание цифровых архивов народного творчества, интерактивных образовательных платформ, позволяющих изучать традиции в удобном формате.

Возрождение народных традиций играет ключевую роль в формировании нравственных качеств подрастающего поколения. Они помогают развивать у детей такие важные качества, как трудолюбие, ответственность, уважение к старшим и любовь к Родине [5, с. 89].

Кроме того, участие в традиционных обрядах и семейных мероприятиях формирует у детей чувство сопричастности и принадлежности к определённой культуре, что способствует укреплению их национальной идентичности. В этом контексте важно подчеркнуть роль наставничества: старшие поколения должны активно передавать свои знания и опыт молодёжи, выступая в качестве проводников традиций [6, с. 134].

Включение народных традиций в воспитательный процесс способствует укреплению семейных ценностей, развитию чувства патриотизма и осознанию культурной идентичности. Дети, воспитанные в духе народных традиций, обладают более высоким уровнем нравственной зрелости и социальной ответственности.

Эффективное сохранение и возрождение народных традиций невозможно без участия государства. Существуют различные формы поддержки, направленные на популяризацию национального культурного наследия:

- государственные программы финансирования фольклорных ансамблей, ремесленных мастерских и образовательных инициатив [7, с. 56].
- внедрение этнокультурных программ в образовательные учреждения, разработка курсов по народной культуре и истории, проведение тематических уроков и экскурсий, способствующих повышению интереса у школьников к национальным традициям;
- создание национальных парков и этнографических музеев, дающих возможность не только изучать культуру предков, но и практиковать традиционные ремёсла;
- поддержка народных праздников и фестивалей, проведение массовых культурных мероприятий, способствующих популяризации традиций среди широкой аудитории.

Таким образом, предпрофессиональные программы в детских школах искусств являются важным инструментом в процессе возрождения народных традиций и нравственного воспитания подрастающего поколения. Они способствуют сохранению национальной идентичности, формированию моральных ценностей, развитию творческого потенциала и укреплению культурных связей между поколениями. Современные технологии, государственная поддержка и активное участие общества помогут передать будущим поколениям богатое культурное наследие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов В. П. Народная культура в системе воспитания. – М.: Наука, 2019. – 256 с.
2. Смирнова О. Л. Влияние фольклора на формирование нравственных качеств у детей. – СПб.: Питер, 2020. – 312 с.
3. Петров А. Н. Образовательные технологии и народные традиции. // Педагогика. – 2021. – №3. – С. 44–50.
4. Сидоров К. В. Развитие народных ремёсел в современном обществе. – Казань: Университетская книга, 2018. – 198 с.
5. Беляева Т. Ю. Роль семьи в сохранении народных традиций. // Семейные ценности. – 2022. – №2. – С. 87–93.
6. Кузнецов И. А. Наставничество в передаче культурных традиций. – Екатеринбург: Просвещение, 2017. – 210 с.
7. Орлова Н. В. Государственная политика в сфере народной культуры. // Культура и время. – 2021. – №4. – С. 55–60.

**Сорокина Светлана Николаевна,
Рудакова Екатерина Владимировна**
преподаватели по классу хореографии
МБУ ДО «Детская школа искусств»
с. Красное Красненского района

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПЕДАГОГИКИ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

В начале XXI века человечество начало осознавать уникальные сложности, связанные с обучением и воспитанием детей, обладающих выдающимися способностями. В современном обществе талантливое поколение требует подхода, отражающего новые векторы развития и потребности. С точки зрения современной науки, одаренность трактуется как способность демонстрировать исключительные достижения в различных областях знания, превосходящие сверстников. Исследование направлено на выявление наилучших методик работы с такими детьми, чтобы максимально раскрыть их потенциал.

Одаренные дети представляют собой особый феномен, часто не вписывающийся в стандартные учебные рамки. Их любознательность и творческое мышление требуют иного подхода. Эти дети, как правило, опережают сверстников в умственном и творческом развитии, что ставит перед педагогами и учебными учреждениями задачу определения оптимальных путей обучения и развития. Основные вопросы, возникающие в этом контексте, включают: «Какие методы и подходы наиболее эффективны для талантливых детей?» и «Как поддержать их естественное стремление к познанию?» [1].

Особенностью одаренных детей является их склонность к творческому мышлению и уверенное выражение собственных идей. Они стремятся к самостоятельности и нередко превышают ожидания, предлагая нестандартные решения. Однако излишняя опека со стороны учителей и родителей может подавлять их инициативу и самостоятельность. В связи с этим, разработка учебных программ для таких детей должна сосредоточиться на методах, стимулирующих самостоятельность и активность, включая предоставление возможности самостоятельного выбора предметов и планирования учебного процесса [2].

Традиционная система образования, зародившаяся в XVII веке, характеризуется строгой классно-урочной организацией, где основной акцент делается на планируемой кодификации знаний, сохраняющей актуальность до сих пор во многих образовательных учреждениях мира. Этот подход сосредоточен на передаче информации учителем и последующем запоминании ее учениками, где конечная оценка определяется способностью воспроизведения материала. Ключевой недостаток заключается в упрощенном восприятии знаний, когда приоритет отдается запоминанию, а не развитию критического мышления [4].

Основные черты классической системы:

- группировка учеников происходит по возрасту и уровню подготовленности, формируя стабильные классы;
- обучение строится по единому годовому плану, расписанию и программе;
- учебный процесс структурирован вокруг уроков, посвященных конкретным предметам и темам;
- учитель является центральной фигурой урока, оценивает успеваемость каждого ученика и принимает решение о переводе в следующий класс;
- учебники используются преимущественно для выполнения домашних заданий [4].

Преимуществом традиционного подхода является скорость и объем передаваемых знаний, однако, данная система не стимулирует самостоятельное мышление и творческое развитие, особенно у одаренных детей. Ученики часто остаются пассивными, не осмысливая информацию критически, что приводит к воспроизводственному типу обучения и формированию узкого, ригидного подхода к учебному процессу. Кроме того, отсутствие индивидуализации учебного материала под особенности каждого ребенка становится серьезным препятствием для раскрытия и развития их способностей.

Современное образование расширяет горизонты, внедряя новые подходы к обучению одаренных детей, акцентируя внимание на их уникальных психологических и личностных особенностях. Вместо традиционных методов, педагоги стремятся к индивидуализации, выбирая подходящие методики, которые гармонично сочетаются с особенностями каждого ребенка, способствуя его всестороннему развитию.

Вот восемь инновационных методов, которые преобразуют обучение одаренных детей:

1. Творческий синтез: Использование интерактивных пособий и заданий, направленных на пробуждение творческой энергии и интересов детей, позволяет раскрывать их потенциал в различных областях знаний. Математика, история, география – все становится полем для творческого самовыражения.

2. Мультимедийный подход: Включение в учебный процесс аудио- и видеоматериалов обогащает обучение, делая его более наглядным и запоминающимся. Создание слайд-шоу и публичных выступлений с помощью специализированных приложений развивает навыки восприятия и воображения.

3. Привязка к реальности: Уроки, подкрепленные примерами из жизни, делают учебный материал более живым и актуальным, обеспечивая лучшее понимание и усвоение информации.

4. Мозговой штурм как инструмент: Регулярные сессии мозгового штурма способствуют генерации множества идей, стимулируют критическое мышление и позволяют детям свободно выражать свои мысли без страха ошибок.

5. Обучение за пределами классной комнаты: Экскурсии, походы и прогулки становятся не просто развлечением, а мощным стимулом для развития интереса к учебному процессу, особенно для тех тем, которые лучше усваиваются в практической деятельности.

6. Обучение через истории и комиксы: Применение метода, когда сложные темы представляются в виде захватывающих историй или картинок из комиксов, способствует лучшему запоминанию и вовлечению детей в процесс обучения.

7. Оформление пространства для творчества: Классные комнаты, оформленные с учетом специфики предмета и психологических особенностей детей, создают благоприятную атмосферу, стимулирующую интеллектуальное и творческое развитие.

8. Глобальные практики: В мире существуют различные модели обучения одаренных детей, такие как «магнитные школы», классы для одаренных и смешанные группы. Особенно выделяется финская система, где каждому ученику разрабатывается индивидуальный учебный план [3].

Эти и многие другие инновации позволяют адаптировать образовательный процесс к особенностям одаренных детей, делая их обучение не только эффективным, но и увлекательным.

Работа с одаренными детьми требует особых подходов, ключевым из которых является предоставление свободы для выражения их творческого потенциала и развития индивидуальных способностей.

Проблемное обучение – это инновационная методика, где педагог создает ситуации с неопределенностью: ученик сталкивается с проблемой или противоречием, что стимулирует самостоятельный поиск решений и творческое усвоение материала [5].

Проектное обучение подразумевает создание учебных проектов в процессе активного исследования. Это может быть публичное выступление, статья или разработка моделей, что способствует глубокому погружению учащихся в предмет и повышает их мотивацию к учебе [5].

Образовательный процесс должен учитывать физиологические особенности одаренных детей и применять соответствующие методики оценки: Шкала интеллекта Стэнфорда-Бине, тесты Векслера для дошкольников и младших школьников, рисуночные методы (например, Тест Дрюса), перцептивно-двигательные тесты. Комплексный подход к диагностике одаренности включает наблюдение за поведением ребенка в различных ситуациях и контекстах обучения [6].

Особое внимание к таким детям необходимо для их успешного развития, поскольку предлагаемые методики универсальны и доступны для применения педагогами разных уровней подготовленности. При надлежащей поддержке одаренные дети способны внести значимый вклад в науку и общество благодаря своему потенциалу. Роль учителя в этом процессе трудно переоценить – именно от его квалификации, умения создавать благоприятную среду для развития талантов зависит будущее этих детей.

Таким образом, для успешного развития одаренных детей необходимо создавать условия, способствующие их индивидуальному росту, творческому самовыражению и самостоятельности. Сочетание традиционных и инновационных форм обучения направленно на решение данной задачи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева Н.В., Андреев С.Е., Видова Н.Г. Развитие одаренных детей. – М.: Учитель, 2020. – 182 с.
2. Ешмантович К.В. Психолого-педагогические основы и особенности работы с одаренными детьми // Сборник материалов XVIII межвузовской конференции молодых ученых по результатам исследований в области психологии, педагогики, социокультурной антропологии. – Москва, 2023. – С. 131-137.
3. Макарова И.А., Розанов А.С. Особенности обучения и воспитания одаренных детей // Грани познания. – 2019. – № 3 (62). – С. 12-16.
4. Норина М.В., Нарыкова Г.В. Одаренные дети в образовательной системе: проблемы, поиски, инновации // Педагогическая деятельность как творческий процесс. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Махачкала, 2021. – С. 360-367.
5. Парфенова Г.Л., Холодкова О.Г. Обучение и развитие одаренных детей: учебное пособие. – Барнаул : АлтГПУ, 2020. – 223 с.
6. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для среднего профессионального образования. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 334 с.

Сдержикова Светлана Ивановна
концертмейстер в классе хореографии
Лиходзиевская Оксана Владимировна
преподаватель по классу хореографии
МБУ ДО «ДШИ им М.Г. Эрденко №1»
г. Старый Оскол Старооскольского городского округа

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА НА УРОКАХ ХОРЕОГРАФИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

Музыка и танец в хореографии - это неотъемлемые элементы, которые взаимодополняют друг друга и создают целостное произведение искусства. Долгая работа преподавателя и концертмейстера вместе приносит не только профессиональные достижения, но и личное удовлетворение от процесса обучения и творчества.

С течением времени преподаватель накапливает опыт, что позволяет ему понимать потребности учеников и эффективно передавать знания. Концертмейстер, помимо владения техникой исполнения, должен знать и понимать технологию движения, помогать детям услышать музыку и создать эмоциональную атмосферу урока. Оба специалиста могут оказывать значительное влияние на развитие своих учеников, вдохновляя их на творчество и самовыражение.

На первом-втором году обучения дети занимаются ритмикой. Чтобы сформировать у детей мотивацию к занятиям хореографией, педагог включает как традиционные, так и инновационные методы работы. Он создает

дружелюбную и поддерживающую атмосферу на занятиях, что помогает детям чувствовать себя комфортно и уверенно. Позитивные эмоции способствуют желанию учиться и развиваться.

Также педагог должен учитывать интересы и способности каждого ребёнка, поощрять детей за их достижения, будь то освоение нового движения или успешное выступление. Это помогает детям видеть их прогресс и повышает уверенность в себе.

В начале педагог показывает детям движения и ритмические элементы, которые ученики затем повторяют. Это позволяет учащимся визуально воспринимать материал. Учащиеся копируют движения педагога, и этот метод помогает развивать моторную память и координацию. Использование игр для обучения ритмике делает занятия более увлекательными; это может быть как индивидуальная, так и групповая работа. Игры, связанные с движением, могут помочь развить навык танца в непринужденной обстановке.

Также мы применяем упражнения, где учащиеся должны двигаться в соответствии с ритмичными темпами и стилями музыки, что помогает развивать чувство ритма и координацию. Ритмические упражнения с предметами, которые создают разные ощущения при контакте, также важны: это могут быть платочки, мячики, флажки. Большую роль играет работа детей в парах, где они пытаются синхронизировать свои движения, что развивает чувство партнерства и взаимодействия, а также дает возможность формировать у детей самостоятельность, толерантность и креативность.

Все эти упражнения не только развивают чувство ритма, но и способствуют общему развитию моторики, координации и творческого мышления у учащихся. Все игры, танцы и движения естественно выполняются под музыку, так как задача ритмики — активизировать музыкальное восприятие детей через движение, привить навык осознанного отношения к музыке и помочь выявить их музыкальные и творческие способности.

Музыка на уроках ритмики должна быть легкой, доступной детям, радовать и легко ложиться на слух. От музыки зависит впечатление от проведенного урока; она может быть даже причиной неудач. Дети всё делают правильно, но, если музыка монотонная и скучная, это портит всё впечатление от урока. Очень полезны песни с текстом для работы над ритмом, особенно если текст имеет четкую ритмическую структуру. Если музыка интересна детям, они всё сделают с интересом и желанием, и в ней обязательно должна присутствовать танцевальность.

Далее программа усложняется: появляются другие дисциплины - классический, народный, бальный и современные танцы.

Я работаю с Оксаной Владимировной, и остановлюсь на нашем методе работы на уроках классического танца. Классический танец - это фундамент хореографического образования. На уроке основное внимание педагог уделяет обучению основам классического танца, объясняя ученикам, для чего делается то или иное движение. В младших классах более подробное объяснение необходимо; непонятные элементы движений следует разбирать более

тщательно. Педагог должен спрашивать детей, в чем ошибка того или иного ученика и как её надо исправить.

Уроки строятся так, чтобы постепенно увеличивать сложность движений и комбинаций. Это позволяет ученикам уверенно осваивать новые элементы. Обязательно педагог должен учитывать индивидуальные особенности каждого ученика: его физические данные и уровень подготовки. Это позволяет развивать сильные стороны и корректировать недостатки.

Мы считаем, что главная задача педагога в первые годы обучения классическим танцам заключается в том, чтобы наряду с изучением основных форм и движений развивать у учеников интерес к танцу и дать им элементарные представления о его красоте и эстетике. Весь урок должен быть построен на музыкальном материале, так как музыка играет важную роль в классическом танце. Здесь педагог совместно с концертмейстером выбирает различные музыкальные произведения, которые соответствуют хореографическим заданиям и помогают учащимся улучшить чувство ритма и передать эмоции, создавая гармоническое сочетание музыки и движения.

Соответственно, концертмейстер должен уметь адаптировать музыкальный материал под уровень подготовки учеников. Это может быть изменение темпа, ритма или даже аранжировки для создания более комфортной среды для обучения. Концертмейстер может вводить различные музыкальные стили, что помогает ученикам расширять музыкальный кругозор. При музыкальном оформлении урока педагогу не следует считать вслух на уроке, так как это притупляет музыкальное восприятие ученика. Педагог должен объяснить ученику, в каком темпе и размере делается данное упражнение, дать возможность слушаться в музыку. Считать вслух допустимо только в начале обучения нового движения.

Чтобы сделать урок классического танца более эффективным и развить технические навыки и творческий потенциал учащихся, мы включаем в свои занятия инновационные методы работы. Это может быть введение в урок классического танца элементов других танцевальных стилей, например современного танца, для расширения кругозора учащихся. Мы включаем упражнения на развитие эмоционального интеллекта, такие как актёрское мастерство, чтобы ученики могли передать эмоции через движение.

Очень полезно сочетание классического танца с другими видами искусства, такими как театр, музыка и изобразительное искусство. Совместные занятия могут обогатить опыт учащихся. У нас этот метод применяется при театральных постановках, где дети своими танцами помогают передать эмоциональную атмосферу спектакля. Также полезно внедрение игровых элементов в занятия, таких как танцевальные конкурсы, задания и челленджи, что делает обучение более увлекательным и мотивирующим.

Вообще детям необходимо участвовать в концертах и конкурсах - это является важной частью обучения. Это помогает ученикам преодолеть страх сцены, а также позволяет продемонстрировать свои достижения. На сегодняшний день, чтобы обогатить процесс обучения и повысить его эффективность, мы используем цифровые технологии, например запись уроков для последующего

анализа. Это позволяет ученикам видеть свои ошибки и отслеживать прогресс. Учащиеся могут повторять видеоуроки в любое время, что позволяет им лучше запоминать последовательность и отрабатывать технику. Педагог может использовать видео для анализа выступлений учеников, показывая им, что можно улучшить и как. Все успехи и трудности обсуждаются с учениками, что способствует развитию критического мышления.

Безусловно, в условиях дистанционного обучения видеоуроки становятся важным инструментом для продолжения занятий. Важно учитывать, что видеоуроки должны дополнять, а не заменять живое обучение, так как непосредственное взаимодействие с преподавателем и другими учениками играет ключевую роль в обучении хореографии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. А. Л. Волынский. Книга Ликований: «Азбука классического танца». Планеты музыки, Лань 2008.
2. А. Я. Ваганова «Основы классического танца». Издание 6. Издательство «Лань» 2001.
3. Г. Франно, И. Лифиц «Методическое пособие по ритмике». Москва «Музыка» 1995.
4. Л. Н. Ярмолевич «Принципы музыкального оформления урока классического танца». Издательство: Музыка Ленинградского отделения, 1968.
5. Н. Бондаренко «Методика хореографической работы в школьных заведениях». Киев «Музыкальная Украина» 1985.
6. О.В. Савинкова, Т.А. Полякова «Раннее музыкально-ритмическое развитие детей». Москва «Музыка» 2002.

Страхова Оксана Михайловна
преподаватель по классу хореографии
МБУ ДО «ДШИ им. В.Ф. Трутковского»
г. Грайворон
Грайворонский муниципальный округ

НЕЙРОБИКА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

«Фитнес для мозга – это не просто тренажёр для ума,
это настоящий интеллектуальный вызов»
Лоуренс Кац

Современный и конкурентный мир сегодня предъявляет к детям множество требований: они должны развиваться интеллектуально, эмоционально и физически, пропускать через себя огромный поток информации, уметь быстро ориентироваться в ней и средствах её поиска и обработки. Вместе с тем, сегодня, из-за повсеместного распространения

информационных технологий, всё труднее сохранить самое главное - здоровье ребенка. Гаджеты и компьютеры настолько сильно проникли в нашу повседневную жизнь, что приносят детям не только пользу, но и немало вреда.

Работая в детской школе искусств, мне часто приходится сталкиваться с множеством проблем, связанных с физическим и эмоциональным развитием ребёнка. Со стороны физиологии, мы сталкиваемся с искривлением позвоночника, зажимами, слабым мышечным аппаратом, плохо развитой координацией, отсюда – недостаточным ощущением ребёнка в пространстве. С точки зрения эмоциональной составляющей, дети нередко имеют проблемы с социализацией в коллективе сверстников, более заиклены на своём внутреннем мире, раздражительны, имеют слабую мотивацию к обучению. Для получения результат своего труда, ребёнку необходимо приложить огромные усилия.

Все эти факторы, при неправильном подходе педагога, могут явиться причиной разочарования ребёнка, а вместе с тем, угасанием увлеченности хореографией. Так как же педагогу-хореографу в условиях такой многозадачности выстроить свои занятия так, чтобы не только достичь высоких результатов в своей работе, не растерять интереса и вдохновения ребёнка, но и самое главное, сохранить и приумножить физическое и эмоциональное здоровье обучающихся?

В своей работе, для реализации многих из вышеуказанных задач, я применяю не совсем привычный, с точки зрения классической хореографии, метод. Для обострения способности сосредотачиваться и концентрироваться, я использую своеобразный «Кроссфит» для мозга – нейробика. Эта технология включает в себе систему упражнений, которые направлены на стимуляцию мозга с помощью довольно необычных и новых для него видов деятельности. Кроме того, нейробика помогает улучшать память, развивать межполушарное взаимодействие, да и просто поднимает настроение своими нестандартными подходами к обучению. Применяя упражнения этого метода, мы стараемся активизировать различные участки мозга, что улучшает когнитивные способности ребёнка и, в целом, способствует его всестороннему развитию.

Своё начало нейробика берёт в трудах американского учёного и профессора нейробиологии из Медицинского центра Университета Дьюка. Именно он впервые разработал и описал систему упражнений, которые способствуют выработке в организме особого вещества – нейротропина, благодаря которому строятся новые нейронные связи и мозг «учится» работать по-другому. Головной мозг принимает, реорганизовывает и перераспределяет информацию, с тем чтобы управлять нашими действиями в текущий период времени, а также сохраняет важную информацию для использования в будущем [4, с. 16-17].

В педагогической науке, воспитании детей, нейропсихологические упражнения – совсем не новый инструмент, и, если раньше такие упражнения больше использовались в медицине, исключительно для малышей с нарушениями психофизиологического развития, то сегодня многие специалисты, в их числе и педагоги, настаивают на необходимости таких

занятий для всех детей. Нейробика, или же нейрогимнастика, помогает развивать у обучающихся множество важных умений и навыков: способствует улучшению памяти и внимания, развитию речи. Она помогает снижать утомляемость ребенка, и, напротив, улучшать его способность к самоконтролю.

Часто бывает, что даже взрослый человек может с лёгкостью забыть о том, что произошло на днях, что он купил сегодня в магазине. Ребёнок же может не вспомнить о том, что он проходил на уроке, забывает какие-то события, факты, или же, правила. Всё это говорит о том, что многие из нас живут «на автомате», повседневно выполняя свои привычные задачи и вырабатывая тем самым «шаблоны» мышления, поведения и реакции для мозга. Это, в свою очередь, «расслабляет» и дезорганизует наш мозг. Обучение чему-то новому может проходить всё сложнее, новые нейронные связи образуются намного медленнее. Важным моментом в использовании нейробики является равномерность развития обеих полушарий головного мозга, поскольку они тесно взаимосвязаны. Наша задача в любом возрасте-помогать мозгу сохранять и приумножать «рабочую» форму.

Нейробика синтезирует в себе важные новые сведения о том, как организован головной мозг человека, как он «записывает» знания в память и удерживает их там [4, с. 14].

В раннем возрасте любые процессы обучения протекают плодотворно, поскольку у детей имеются задатки всех видов творчества: вокала, хореографии, декоративно-прикладного искусства и т. д. Система дополнительного образования дает каждому ребенку возможность испытать радость творчества, познать себя, почувствовать себя причастным к искусству и культуре, развить и раскрыть свой творческий потенциал.

В погоне за знаниями от статичного положения корпуса страдает позвоночник ребенка, а в плане физических нагрузок, наоборот, страдает умственная сторона. Как соединить эти две стороны в одно целое так, чтобы ребёнок развивался гармонично?

Нейробика — это методика воздействия на обучаемых, в результате которого идёт усвоение знаний, умений и навыков по развитию нейропластичности головного мозга. Благодаря проведению нейродинамической гимнастики у ребенка повышается работоспособность коры головного мозга, активизируются обширные зоны обоих полушарий, а мозг переключается в интегрированный режим работы [5, с. 3].

В своей работе при применении методики нейробики в хореографические занятия важно устанавливать связующие нити между различными видами информации. Нейробика затрагивает все 5 органов чувств с целью направить природную предрасположенность человеческого мозга устанавливать ассоциативные связи между разными видами информации.

Кроме методики нейробики, мною применяется и такая методика, как логоритмика, когда в разминке мы используем речевые элементы, что способствует меторитмическому развитию чувств, пробуждается воображение, абстрактное мышление, улучшаются когнитивные качества, снижается

эмоциональная нагрузка. Важным достоинством нейробики является отсутствие противопоказаний.

На уроках хореографии в детской школе искусств им. В.Ф. Трутовского мною применяются такие техники и упражнения, как:

- «Веселая обезьянка»;
- «Шаг с проговариванием стихотворения»;
- «Двойные каракули» и т.д.

Применение таких упражнения развивают ребенка не только в плане физического и психического здоровья, но и способствуют исправлению речевых дефектов и предотвращению неграмотности.

Очень важно найти не только подход к каждому ребенку, но и завоевать уважение, рассмотреть в каждом свои особенности. Задача преподавателя – не только дать обучающимся знания, но и создать условия для свободного их применения в жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Варенцова И.А., Суровегин А.Д. Развитие физической подготовленности лиц с детским церебральным параличом среднего школьного возраста // Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet». - 2022. - №6

2. Деннисон П. «Гимнастика мозга» Книга для учителей и родителей / П. Деннисон. - СПб. - Санкт-Петербург: Весь, 2020. - 320 с.

3. Касымова Д.А. «Гимнастика для мозга - ключ к развитию способностей ребенка» - Сборн. «Педагогическая наука и педагогическое образование в классическом университете». Международная научно-практическая конференция. Уфа, 2020, С. 275-28.

4. Кац Л., Рубин М. «Нейробика: экзерсисы для тренировки мозга», пер. с англ. Зиновьев А.Ф., Минск: Поппури, 2014. – 160с.

5. Трясорукова Т.П. Развитие межполушарного взаимодействия у детей: нейродинамическая гимнастика / Т.П. Трясорукова. – Изд. 8-е. - Ростов-н/Д: Феникс, 2023. – 32 с.: ил. – (Школа развития).

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2009 г. №373.

Толмачева Катерина Олеговна
преподаватель фольклорного отделения
Толмачев Владимир Николаевич
концертмейстер фольклорного отделения
МБУ ДО «Детская школа искусств № 5»
г. Старый Оскол Старооскольского городского округа

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ В ОБУЧЕНИИ НАРОДНОМУ МУЗИЦИРОВАНИЮ В ДШИ И ДМШ

Современные технологии открывают новые горизонты в области музыкального образования. Виртуальные ансамбли становятся одним из перспективных направлений, позволяющих расширить возможности обучения народному музицированию. Их использование в детских музыкальных школах (ДМШ) и детских школах искусств (ДШИ) не только усиливает мотивацию обучающихся, но и способствует освоению сложного материала в интерактивной и увлекательной форме. «Виртуальные технологии создают уникальные возможности для формирования ансамблевой культуры в условиях отсутствия полноценного коллектива» [6, с. 45]. В данной статье рассмотрены преимущества, методики внедрения и примеры использования виртуальных ансамблей в учебном процессе на фольклорных отделениях ДШИ и ДМШ.

Потенциал виртуальных ансамблей в музыкальном образовании

Виртуальный ансамбль представляет собой технологическую платформу, которая позволяет музыкантам взаимодействовать в режиме реального времени или с использованием предварительно записанных партий. В контексте народного музицирования это может включать исполнение произведений на традиционных инструментах, вокальные партии и даже сопровождение танцев. Как отмечает Г. Тараева, «современные технологии открывают новые перспективы для развития музыкального творчества, сочетая традиционные и инновационные формы обучения» [10, с. 67].

Основные преимущества:

1. Доступность ансамблевого опыта: Обучающиеся могут исполнять партии с виртуальными партнёрами, даже если нет возможности организовать живой ансамбль. «Использование цифровых технологий позволяет компенсировать недостаток инструментального состава и обеспечивает высокий уровень интерактивности обучения» [3, с. 123].

2. Разнообразие репертуара: Возможность изучать традиционные произведения из разных регионов, используя заранее подготовленные цифровые партии. «Цифровые технологии расширяют границы образовательного процесса, позволяя учащимся приобщаться к музыкальной культуре других народов» [1, с. 89].

3. Развитие навыков ансамблевого исполнения: Обучающиеся осваивают такие важные аспекты, как ритмическая синхронизация, интонация и взаимодействие в коллективе.

4. Техническая поддержка обучения: Возможность записи и анализа исполнения позволяет преподавателям и ученикам работать над ошибками и добиваться высокого уровня исполнения.

Методика внедрения виртуальных ансамблей в учебный процесс

Для успешного применения виртуальных ансамблей на фольклорном отделении необходимо учитывать несколько ключевых этапов:

1. Выбор и адаптация программного обеспечения

Существует множество платформ, которые могут быть использованы для создания виртуальных ансамблей, включая:

Jamulus: Программное обеспечение для синхронного онлайн-музицирования.

Soundtrap: Платформа для создания и редактирования музыкальных треков.

BandLab: Удобный инструмент для записи и совместного исполнения.

Важно выбирать программы, которые позволяют работать с традиционными музыкальными инструментами и обеспечивают высокое качество звука. «Выбор программного обеспечения должен учитывать специфику музыкального жанра, чтобы обеспечить комфортную интеграцию технологий в учебный процесс» [4, с. 55].

2. Создание цифрового контента

Для успешного обучения необходимо подготовить:

Аудиозаписи партий для различных инструментов.

Видеоуроки с объяснением техники исполнения.

Нотный материал, адаптированный для работы с виртуальным ансамблем.

Дополнительные материалы, например, исторические справки о происхождении исполняемых произведений. «Грамотно подготовленные образовательные материалы являются ключевым фактором успешного внедрения новых технологий в процесс обучения» [2, с. 102].

3. Интеграция в учебный процесс

Проведение регулярных занятий с использованием виртуальных ансамблей.

Организация виртуальных концертов и конкурсов для демонстрации достигнутых результатов.

Использование виртуальных ансамблей в рамках проектной деятельности, например, при подготовке к фестивалям.

Проведение мастер-классов, на которых приглашённые специалисты делятся своим опытом работы с виртуальными ансамблями.

Примеры применения виртуальных ансамблей

Проект «Живая традиция» на базе одной из ДШИ была разработана программа, в рамках которой обучающиеся исполняли народные произведения вместе с виртуальными ансамблями. Для этого использовались аудиозаписи партий традиционных инструментов (балалайка, баян, гусли). «Использование записей партий традиционных инструментов обеспечивает живость исполнения и способствует сохранению аутентичности звучания» [7, с. 75]. Ученики

получили возможность работать с репертуаром разных регионов, что расширило их музыкальный кругозор. Дополнительно в рамках проекта проводились интерактивные лекции, где рассказывалось о значении каждого инструмента и особенностях исполнения.

Виртуальный фестиваль народной музыки Организация онлайн-фестиваля, где обучающиеся из разных школ исполняли свои партии в составе виртуальных ансамблей, показала высокую заинтересованность участников и позволила им получить уникальный опыт взаимодействия в условиях цифровой среды. «Фестивали в виртуальном формате стимулируют интерес к народному творчеству и способствуют формированию устойчивых навыков совместного музицирования» [5, с. 133].

Проблемы и перспективы.

Несмотря на преимущества, внедрение виртуальных ансамблей связано с рядом вызовов:

1. Технические трудности: требуются стабильный интернет и качественное оборудование. Для работы с высококачественным звуком необходимо использовать профессиональные микрофоны и аудиоинтерфейсы.

2. Сложности адаптации к цифровой среде: некоторые педагоги и ученики испытывают трудности при работе с программным обеспечением. Необходимо проводить обучающие курсы для преподавателей. «Профессиональная подготовка педагогов является важнейшим условием успешного внедрения цифровых технологий» [9, с. 48].

3. Необходимость методической поддержки: требуются готовые образовательные материалы и инструкции. Разработка методических рекомендаций и курсов для педагогов поможет ускорить процесс внедрения.

В то же время, развитие технологий и расширение доступа к интернету открывают новые перспективы для использования виртуальных ансамблей. В ближайшем будущем возможна интеграция таких технологий, как виртуальная и дополненная реальность, что позволит сделать обучение ещё более увлекательным и продуктивным. Например, ученики смогут «присутствовать» на виртуальных репетициях с выдающимися исполнителями или погружаться в атмосферу традиционного праздника [8, с. 92].

Виртуальные ансамбли представляют собой мощный инструмент, который может существенно обогатить процесс обучения народному музицированию в ДШИ и ДМШ. Они не только повышают доступность ансамблевого опыта, но и способствуют развитию у обучающихся навыков взаимодействия, творчества и самодисциплины. При грамотной организации и поддержке виртуальные ансамбли способны стать неотъемлемой частью музыкального образования, сохраняя и популяризируя богатое наследие народной культуры. Важно продолжать исследовать этот инструмент, разрабатывать новые методики его внедрения и делиться опытом между образовательными учреждениями, чтобы создавать благоприятные условия для развития талантов у подрастающего поколения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Безбородова, Л.А., Алиев, Ю. Б. // Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях. // Москва: Сов. Энциклопедия, 1978. – С. 512.
2. Бергер, Н.А., Горбунова, И.Б., Яцентковская, Н.А. // Голос и компьютер: монография // – СПб: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2024. – С. 192.
3. Бодина, Е.А. // Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI века // — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — С. 333.
4. Захарова, И. Г. // Информационные технологии в образовании: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений // - Москва: Академия, 2003. – С. 192.
5. Игнатова, Н. Г. // Интернет-технологии в системе образования // - Москва: Ювента, 2014. – С. 172.
6. Надолинская, Т.В. // Технологии музыкального образования // – Москва: ИНФРА, 2023. – С. 231.
7. Никитин, А.В. // Традиционная музыка в цифровом формате // – Москва, 2006. – С. 120.
8. Семёнов, А.П. // Будущее музыкального образования // – СПб, 2000. – С. 220.
9. Стариков, Д. А. // О понятии мультимедиа технологий и их использовании в образовательном процессе // – Москва, 2011. - С. 55.
10. Тараева, Г. // Компьютер и инновации в музыкальной педагогике // – СПб: Классика XXI, 2007. – С. 376.

Трофименко Екатерина Ивановна
преподаватель по классу балалайки,
Прокудина Ольга Николаевна
концертмейстер, преподаватель по классу фортепиано
МБУ ДО «Детская школа искусств №2» г. Старый Оскол
Старооскольского городского округа

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИ ОДАРЁННОЙ ЛИЧНОСТИ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Развитие творчески одарённой личности учащихся – одна из главных задач современной школы. Самый активный период формирования основ отношения человека к миру людей, природе – это детство и юность. Именно в детстве формируется или яркая человеческая, творческая индивидуальность, или безликая, безнравственная стереотипность. Многие факты доказывают, что творческое мышление необходимо развивать каждому ребёнку, чтобы его мировоззрение в последствии было и органичным, и завершённым, и направленным на достижение совершенства и гармонии во всех видах собственной индивидуальной жизнедеятельности. Поэтому во всех развитых странах вопросам творческого развития придаётся большое значение. Не составляют исключение и наша страна.

Важный очаг массовой музыкальной культуры, которая проводит большую работу по творческому развитию одарённых детей это – музыкальная школа.

Самая эффективная и распространённая форма организации учебной деятельности в музыкальной школе - индивидуальные занятия. Как отмечал Александр Иванович Лагутин, индивидуальное обучение даёт возможность преподавателю приспособлять темп обучения, конкретное содержание и методику занятий к возможностям ученика, к особенностям его познавательной деятельности. Воздействие преподавателя в таких условиях значительно возрастает [3].

Индивидуальные занятия в зависимости от цели имеют несколько разновидностей.

Наиболее популярный вид проведения индивидуальных занятий - детально-руководимый, при котором урок, или значительный его фрагмент, посвящён тщательной проработке учебного материала под контролем педагога, управляющего учебной деятельностью ученика. Эти занятия, в основном базируются на репродуктивной деятельности. Например, преподаватель ставит цель перед юным исполнителем, сыграть колыбельную песню в характере, объясняя, что играть необходимо медленно на легато, то есть следует добиваться связного протяжного звука. В результате на уроке пополняются знания, осознаются новые цели, изучаются технологии их достижения. Помимо этого, проработка мельчайших деталей разучиваемых произведений, способствует формированию необходимых для исполнительской деятельности сенсорных эталонов. Они могут относиться к образно-слуховой, интеллектуальной и двигательной-технической сферам. Достоинства таких занятий для творчески одарённых детей – высокая эффективность освоения различных навыков и умений, обретение знаний. Это обеспечивается выполнением целого ряда условий. К ним относятся чёткая постановка задач, учитывающих индивидуальность ученика, активность педагога, направляющего деятельность ученика, оперативное внесение в обучение нужных коррекций, на основе скрупулезной оценки получаемого результата.

В современной музыкальной школе, для одарённых детей, необходимо уделять большое внимание урокам творческого развития. Их основным признаком служит опора на продуктивные методы обучения. На его начальных этапах создаются условия, при которых юный исполнитель ищет решение поставленных художественных задач. Параллельно с этим, педагог постоянно подталкивает ученика на самостоятельный поиск художественных целей, отвечающих его индивидуальному пониманию содержания музыкального произведения. Например, ученику предлагается заполнить пропущенные такты мелодии, досочинить окончание несложной пьесы, сыграть заданный мотив в зависимости от замысла с различными изменениями, сочинить вариации на ту или иную тему. Безусловно, на первых порах учащиеся бывают скованными, однако важно, что у них формируется интерес и сама потребность в творчестве. Также уроки творческого развития могут быть посвящены беседам о музыке, об искусстве, анализу игры исполнителей, сравнению интерпретаций одного и

того же произведения. Главная цель преподавателя на творческих уроках – развивать художественное мышление ученика, побуждать его творческую активность и самостоятельность.

В первые годы обучения наряду с традиционной индивидуальной формой проведения урока возможны также мелкогрупповые формы, при которых время урока целиком, или какая-либо часть используется на занятиях с двумя-тремя учениками одновременно. Планирование урока проводится с учётом общих для них задач. Мелкогрупповая форма целесообразна в нескольких случаях. С её помощью рациональнее передавать обобщённую информацию: педагог объясняет материал сразу нескольким ученикам, который легче усваивается за счёт коллективной проработки и создания соответствующей мотивации. Повышается возможность эффективного творческого развития, приобретение навыка самостоятельно мыслить. Наконец, активно формируется аналитическое мышление, способность адекватно оценивать чужую игру, а через неё и свою, а также применять свои знания на практике. Помогает решать эти задачи возможность применения технических средств, организации ролевых, соревновательных игр. Всё это делает мелкогрупповые занятия важнейшим инструментом повышения эффективности учебного процесса.

Следующая разновидность индивидуальных занятий – контрольные уроки. Они применяются: для промежуточной и итоговой оценки исполнения произведений; для определения уровня развития творческого мышления и самостоятельности; для определения умений самостоятельно заниматься: учить произведения, развивать технику.

Для окончательной отработки исполнения перед выступлениями на концертах, конкурсах, фестивалях, экзаменах очень важны уроки-репетиции. На этих уроках могут присутствовать другие ученики и преподаватели. В этом случае реализуются две учебные цели: 1) подготовка ученика к выступлению, на основе формирования специальной установки на концертное выступление и создавая, с помощью других учеников-слушателей, обстановку, приближённую к концертному выступлению; 2) развитие художественного мышления у учеников-слушателей, анализирующих выступление своего товарища.

Также необходимо делать пробные видеозаписи исполнения. В процессе такой проверки, выявляются все ошибки и недочёты, которые требуют последующей отработки.

Перед концертным выступлением очень важно научить ученика проигрывать пьесу в уме, например, гуляя по улице, или находясь в транспорте. Таким образом, активизируется необходимый для творчески одарённых музыкантов внутренний слух.

Все это является тренировкой нервных процессов, в результате которой вырабатывается сопротивляемость к посторонним внешним раздражителям, и тогда концертное выступление становится более ярким, уверенным, радостным событием для исполнителя и для зрителя.

Определяя свои действия на пути к достижению цели урока, педагог выстраивает их как систему педагогических задач, которые помогают ему увидеть, как будет разворачиваться содержательная ткань урока (программный

материал, деятельность учащихся), какие средства на каком этапе урока использовать, каковым будет результат урока.

Таким образом, обучение в музыкальной школе играет огромную роль в развитии творчески одарённых детей, и является уникальным средством формирования единства эмоциональной, духовно-нравственной и интеллектуальной личности ребёнка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гребенюк О. С. Рожков М. И. Общие основы педагогики // Учебник для студентов высших учебных заведений. М., 2004. С. 256 с.
2. Затымина Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии проведения, тестовый контроль // Учебно-методическое пособие. М., 2007. С. 170.
3. Лагутин А. Основы педагогики музыкальной школы // Учебное пособие. М., 1985. С. 70
4. Рапацевич Е.С. Современный словарь по педагогике // Современное слово. 2001. С. 928.
5. Сраджев В. П. Функциональные возможности фортепианных уроков. М., 2007. С. 42.

Харьковская Марина Ивановна
преподаватель по классу народных инструментов
МБУ ДО «Детская школа искусств им. Н.И. Платонова»
г. Новый Оскол
Новооскольского муниципального округа

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Хорошая музыкальная память – это способность быстро запоминать музыкальное произведение, прочно сохранять его и воспроизводить даже спустя много времени после разучивания. Огромной музыкальной памятью обладали многие выдающиеся композиторы – В.А. Моцарт, Ф. Лист, А.Т. Рубинштейн, С.В. Рахманинов, А. Тосканини, которые без особого труда удерживали в памяти большое количество музыкальных произведений. Но то, что дается легко большим музыкантам, обычным музыкантам, даже очень способным, приходится завоевывать с большим трудом.

Музыкальную память можно значительно развить посредством специального педагогического воздействия. Есть разные способы разучивания произведения. Один из них – работа с текстом сочинения без музыкального инструмента. На данном этапе происходит знакомство и первичное заучивание произведения на основе представления звучания с помощью внутреннего слуха. Развитие способности разучивать музыкальные произведения по нотам без инструмента является одним из ресурсов развития профессиональных навыков музыканта.

Согласно рекомендациям современных методистов, после мысленного знакомства с произведением первое его исполнение должно быть направлено на понимание и осмысление его общего художественного содержания. Поэтому на данном этапе речь идет о предварительном знакомстве с произведением, а для этого его нужно сыграть в нужном темпе, не заботясь о точности исполнения.

После первого знакомства с произведением начинается работа над деталями – выявляются смысловые опорные точки, обнаруживаются трудные места, выставляется наиболее удобная аппликатура, осваиваются отдельные непривычные исполнительские движения в медленном темпе. На данном этапе анализируются фактурные, мелодические и гармонические особенности произведения. Непрерывная умственная работа и постоянное обдумывание того, что вы делаете, являются залогом успешного запоминания музыкальных произведений. Хорошо запоминается только то, что хорошо понято.

Какой вид запоминания – произвольный или непроизвольный – является наилучшим при разучивании произведения наизусть? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Одни музыканты придерживаются мнения, что при заучивании произведения наизусть нужно применять специальные мнемонические приемы и правила, тщательно продумывать разучиваемое. Другая точка зрения состоит в том, что не нужно ставить такую задачу перед исполнителем. В процессе работы над произведением оно запоминается само собой. Высоких результатов можно достигнуть при любом подходе, и в конечном итоге это зависит от личности самого музыканта, его способностей.

На основании вышеизложенного можно предложить два пути запоминания музыкальных произведений, каждый из которых не исключает другой. Одним из таких путей является произвольное запоминание, при котором произведение тщательно изучается с точки зрения формы, структуры, гармонического плана, расположения опорных точек. В другом случае запоминание будет происходить непроизвольно, в процессе решения конкретных задач по поиску способов воплощения художественного образа. Активно участвуя в этом поиске, музыкант непроизвольно будет запоминать то, что ему необходимо выучить.

Ловушка, в которую попадают многие музыканты, разучивая наизусть новое произведение, – это заучивание его посредством многократного проигрывания. Основная нагрузка при этом способе запоминания приходится на двигательную память. Но этот способ запоминания неэффективен и к тому же требует очень много времени.

Для более быстрого запоминания можно использовать следующие методы:

- запоминать текст зрительно и затем во время проигрывания представлять его мысленно;
- пропевать мелодию голосом, запомнить ее на слух;
- проигрывать некоторые сложные с технической стороны фрагменты и запоминать моторно-двигательно;
- отмечать опорные точки произведения, запоминать логику развития гармонического плана.

Чем выше эмоциональная и умственная активность в процессе изучения произведения, тем быстрее оно запоминается.

При запоминании не нужно пытаться запомнить все произведение целиком. Лучше запоминать небольшими фрагментами, соблюдая разумную дозировку. После того как музыкальное произведение выучено, нужно дать ему возможность «отлежаться».

Ассоциации, к которым прибегает исполнитель, чтобы сделать свою игру более выразительной, оказывают большую помощь в запоминании. Использование поэтических ассоциаций для стимулирования эстетических чувств – давняя традиция в музыкальной практике. Произведение, разученное таким образом и связывающее музыкальное содержание с разнообразными ассоциациями, несомненно, будет исполнено более выразительно и усвоено прочнее.

Когда произведение уже выучено наизусть, оно нуждается в регулярных повторениях для закрепления в памяти. Но также нужно учитывать, что бесконечные механические повторения препятствуют развитию музыканта, притупляют свежесть восприятия. Исследования советских и зарубежных психологов показывают, что повторение изученного материала эффективно лишь в том случае, если оно включает в себя новый материал, а не просто восстановление уже имеющегося. В каждое повторение необходимо привносить хотя бы что-то новое – в ассоциациях, чувствах или в технических приемах. Скорость и прочность запоминания также связаны с оптимальным распределением повторений во времени. Запоминание, растянутое на несколько дней, длится дольше, чем запоминание всего материала сразу.

Методы пассивного и активного повторения доказали свою эффективность при заучивании, когда материал сначала проигрывается по нотам, а затем его пытаются воспроизвести по памяти. Во многих случаях попытки играть по памяти сопровождаются ошибками и неточностями, которые требуют от исполнителя повышенного внимания, собранности и контроля. Особое внимание следует уделять местам, где отдельные части и эпизоды «соединяются». Опыт показывает, что ученик может прекрасно знать каждую часть наизусть, но не может сыграть все произведение наизусть целиком.

Даже если произведение хорошо выучено наизусть, педагоги-музыканты рекомендуют чаще играть по нотам, искать новые смысловые связи и исследовать каждый поворот мысли композитора. Повторение по нотам необходимо регулярно чередовать с проигрыванием наизусть. Игра в медленном темпе очень полезна для запоминания музыкальных произведений и не должна пренебрегаться ею даже учениками с хорошей памятью. Это помогает прояснить все то, что со временем могло ускользнуть от внимания.

Мысленное проигрывание произведения развивает концентрацию внимания на слуховых образах, необходимую во время выступлений на публике, повышает выразительность исполнения, углубляет понимание музыкального произведения. В современной психологии основными способами запоминания являются способы, связанные с осмыслением запоминаемой

информации, поиском определенной последовательности и определенной логики, выявлению смысловых единиц, которые несут основную смысловую нагрузку, и установлением связей между группами.

Большую помощь при запоминании может оказать составление плана. Это сделает структуру текста понятной и позволит охватить все целиком. План делит материал на разделы и части, причем каждому разделу рекомендуется дать собственное название, отражающее его содержание.

Также для более успешного запоминания психологи рекомендуют подключать и образную память, которая связана с памятью на всевозможные ощущения.

Одной из проблем, возникающих в ходе обучения, является скорость запоминания музыкального материала. Это важно для всех видов ученической деятельности. На ограниченных по времени занятиях способность быстро запоминать пьесы становится серьезной проблемой. Запоминание произведения обычно осуществляется двумя способами: от частного к целому или от целого к частному. В первом случае пьеса или фрагмент из нее запоминается отдельными частями от начала до конца, причем каждая последующая часть постепенно добавляется к ранее выученной. Но можно учить и по-другому: сначала проанализировать весь материал, выделить конкретные фразы и предложения, установить их сходство и различие, составить схему их распределения в мелодии. Фразы выучиваются отдельно. Чаще всего объем этих фраз бывает небольшой, поэтому они заучиваются скорее, чем предложения.

В музыкальной практике чаще всего применяется первый способ заучивания. Но какой же из методов является более рациональным?

Решение одной из главных задач музыкального обучения – раскрытие художественного содержания сочинения – основано на слуховом анализе материала. При запоминании произведения от частного к целому комплексный анализ музыкального сочинения можно осуществить только после того, как все произведение будет выучено наизусть. По сути, только тогда начинается процесс превращения пьесы в произведение искусства. Поэтому на практике можно выделить два этапа работы над пьесой: этап запоминания и этап художественного осмысления, как бы шлифовки произведения.

Изучая пьесу вторым способом – от целого к частному, мы одновременно работаем над раскрытием его содержания. Развитие умения раскрывать содержание простых, доступных пьес поможет глубже погрузиться в музыку при знакомстве с более сложными произведениями. Это означает, что обучение одновременному анализу произведения разовьет музыкальное восприятие учащихся и расширит их общий музыкальный кругозор. Развитие способности запоминать путем разложения целого на составные элементы поможет выполнить множество задач по обучению музыке. Учащиеся будут знакомиться с фразировкой, ритмическими фигурациями, с ладовой системой. На этапе заучивания пьесы наизусть решается основная проблема музыкального обучения – проблема восприятия музыкального произведения, его художественного содержания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акимова Г. Память – на пять / Г.Акимова. – Е.: У-фактория, 2006. - 272 с.
2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе / О.А.Апраксина. – М.: Просвещение, 1983. - 222 с.
3. Бьюзен Т. Усовершенствуйте свою память / Т.Бьюзен. – М.: Попурри, 2016. - 256 с.
4. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л.С.Выготский. – М.: Педагогика - пресс, 1996. - 534 с.
5. Муцмахер В.И. Совершенствование музыкальной памяти в процессе обучения игре на фортепиано / В.И. Муцмахер. – М.: МГПИ им. Ленина, 1984. - 185 с.

Хвостова Алина Евгеньевна
преподаватель, концертмейстер
Какурина Дарья Олеговна
преподаватель, концертмейстер
МБУ ДО «Детской школы искусств № 4»
г. Старый Оскол Старооскольского городского округа

ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В ДШИ

В современном обществе, где знания и творческие способности становятся основными факторами успешной социализации и профессиональной реализации личности, работа с одаренными детьми приобретает особую значимость. Одаренные дети, обладая выдающимися способностями в различных областях, требуют специфического подхода в образовательном процессе, который должен учитывать их индивидуальные особенности, интересы и потребности. В этом контексте детские школы искусств (ДШИ) играют ключевую роль, предоставляя уникальные возможности для развития творческого потенциала и интеллектуальных способностей детей.

Актуальность работы с одаренными детьми в ДШИ обусловлена не только необходимостью выявления и поддержки талантливых личностей, но и важностью создания условий для их гармоничного развития. В условиях быстро меняющегося мира, где креативность и инновационное мышление становятся важнейшими компетенциями, задача педагогов заключается не только в передаче знаний, но и в формировании у детей способности к самостоятельному мышлению, критическому анализу и творческому самовыражению. В связи с этим, в данной работе будет рассмотрен широкий спектр психолого-педагогических приемов, как традиционных, так и инновационных, которые могут быть эффективно применены в работе с одаренными детьми.

Взаимодействие с талантливыми детьми в детских школах искусств (ДШИ) предполагает использование как традиционных, так и современных методов психологии и педагогики. Традиционные методы остаются актуальными и включают в себя несколько ключевых направлений, которые способствуют раскрытию и развитию творческого потенциала учеников. Одним из таких направлений является диагностика и мониторинг одарённости. Регулярные оценки способностей и интересов помогают педагогам понять, чем именно увлекается каждый ребёнок и какие области нужно развивать. Классический подход включает в себя использование различных тестов и методов наблюдения, что позволяет не только выявить таланты, но и эффективно адаптировать процесс обучения к индивидуальным особенностям каждого ученика. Этот метод может быть использован как в индивидуальных, так и в групповых занятиях. В работе с талантливыми детьми консультационные услуги играют важную роль. Специалисты в области психологии и педагогики могут оказывать поддержку как детям, так и их родителям. Это особенно важно для выявления и развития талантов, которые могут остаться незамеченными в рамках традиционного образования. Консультации помогают создать благоприятную атмосферу для ребёнка, что позволяет ему лучше проявить свои способности. Специальные образовательные программы – ещё один важный традиционный элемент. В зависимости от индивидуальных потребностей детей, такие программы могут включать углубленное изучение музыки, театра или изобразительного искусства. Эти курсы должны быть ориентированы на развитие не только профессиональных навыков, но и креативного мышления [7]. Программы требуют постоянного пересмотра и корректировки в соответствии с изменениями в интересах детей и требованиями рынка. Тьюторство в ДШИ довольно активно используется и продолжается быть одним из самых эффективных методов работы с одаренными детьми. Наставничество опытных специалистов, таких как ученые или практикующие педагоги, создает возможности для личностного и профессионального роста учащихся. Тьюторами могут выступать не только педагоги, но и представители культурных и научных организаций, что способствует тому, чтобы дети имели возможность учиться не только в дружеской, но и в профессиональной атмосфере [8]. Также важно упомянуть про психологические тренинги, цель которых – развитие личностных качеств и креативности одаренных детей. Такие тренинги могут включать в себя искусство и творчество, а также игровые методики, способствующие развитию коллективной работы и повышению уверенности в себе. Применение таких подходов отразится на будущем исполнении и взаимодействии детей в обществе [4]. Создание социально-психологических условий для обучения одаренных детей остается ключевым аспектом. Необходимо создавать атмосферу, в которой дети могут чувствовать себя комфортно и свободно. Это требует совместных усилий педагогов, психологов и даже родителей. Вместе они должны обеспечивать поддержку и создание условий для самореализации. Каждый ребенок должен ощущать, что его таланты и усилия видны и ценятся, что влияет на психическое здоровье и

общую продуктивность [7]. Заключение о том, что традиционные методы работы с одаренными детьми продолжают оставаться актуальными и необходимо их адаптировать в современных условиях, подтверждается множеством исследований. Каждый из перечисленных методов заслуживает внимания и требует внимательного подхода, чтобы повысить скорость и качество обучения. Тем не менее, синергия традиционных и инновационных методов станет залогом более эффективного развития одаренных детей в сфере искусства.

Новые подходы к работе с одаренными детьми в детских школах искусств (ДШИ) требуют использования множественных инновационных методов, адаптирующихся к индивидуальным потребностям учащихся. Важным шагом является интеграция различных форм взаимодействия между педагогами и родителями, что показывает значимость общего плана действий и системы поддержки талантливых детей [2]. Применение анкет и опросников для выявления одаренности может послужить основой для создания персонализированного образовательного маршрута на основе аналитических данных о способностях и интересах каждого ученика. Ключевым аспектом работы с одаренными детьми является согласование действий всех участников образовательного процесса. Педагоги, родители и администрация должны работать в единой команде, чтобы эффективно реализовывать запланированные мероприятия и подходы. Это позволяет не только определить сильные стороны ученика, но и индивидуализировать подход в обучении, что является основополагающим при работе с талантливыми детьми [5]. Не менее значимым является использование принципов дифференциации и индивидуализации в процессе обучения, что может включать игровые технологии. Игровые методики помогают активировать интерес детей, делают обучение более увлекательным и вовлеченным. Внеурочные кружки и групповые занятия предоставляют возможность ребятам взаимодействовать в комфортной обстановке, развивать свои способности и обмениваться опытом с единомышленниками [3]. Тем самым педагоги создают площадку для творчества и самовыражения. Технологические новшества, такие как применение информационно-коммуникационных технологий, способствуют повышению вовлеченности учащихся в образовательный процесс. Эти технологии позволяют создать интерактивные и многогранные формы работы, что особенно актуально для одаренных детей, которым нужны способы самовыражения и площадки для оттачивания своих умений [1]. Важно отметить, что внедрение новых технологий требует от педагогов постоянного совершенствования и освоения новых навыков, что позволяет не отставать от современных требований к образованию. Контроль и оценка результатов работы с одаренными детьми необходимы для своевременной коррекции образовательного процесса. Регулярная обратная связь и мониторинг прогресса способны выявить изменения в потребностях ребенка и адаптировать программу обучения под его текущие интересы и достижения. В конечном итоге, такая динамика позволяет создать более гибкую и эффективную образовательную среду, готовую откликаться на изменения, происходящие как

в самом ученике, так и в современном обществе [6]. В дополнение к этим подходам важно включать разнообразные формы работы: участие в конкурсах, олимпиадах, творческих проектах, что не только закладывает фундамент для дальнейших успехов, но и способствует созданию активного сообщества одаренных детей. Такие мероприятия развивают критическое мышление, командную работу и творческие способности, что крайне важно в условиях динамично меняющегося мира. В совокупности, инновационные методы в работе с одаренными детьми в ДШИ формируют открытую и гибкую образовательную среду, орбиту которой составляют интересы и таланты детей. Это создает условия для их полноценного развития и самореализации, что еще раз подчеркивает необходимость постоянного обновления методов обучения в соответствии с требованиями времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Доклад: «Инновационные формы и методы работы...» [Электронный ресурс] / URL: <https://multiurok.ru/files/doklad-innovatsionnye-formy-i-metody-raboty-s-odar.html> (дата обращения 20.03.2025)
2. Инновационные формы и методы работы с одаренными... [Электронный ресурс] /Максимова Н. - URL: <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2019/10/23/innovatsionnye-formy-i-metody-raboty-s-odarennymi-detmi-v> (дата обращения 17.03.2025)
3. Инновационные формы и способы работы с одаренными... [Электронный ресурс] / URL: <https://infourok.ru/innovacionnye-formy-i-sposoby-raboty-s-odarennymi-detmi-6066048.html> (дата обращения 17.03.2025)
4. Кокова М. Б. Методические рекомендации по психолого – педагогическому сопровождению и организации работы с одаренными детьми. 2015. -72 с.
5. Мурзина Т. В. Новые подходы к содержанию традиционных и инновационных форм работы с одаренными детьми. 2023. - 7 с.
6. Панченко Н. А., Аллаярова Н. Ф. «Современные инновационные технологии в работе...». 2015. - 4 с.
7. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей [Электронный ресурс] / Иванченко Т. П. - URL: <https://www.b17.ru/article/69338/> (дата обращения 18.03.2025)
8. Статья «Традиционные и инновационные формы работы...» [Электронный ресурс] / Корж С. В. - URL: <https://multiurok.ru/files/statia-traditsionnye-i-innovatsionnye-formy-raboty.html> (дата обращения 15.03.2025)

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛИЗАЦИИ: ОТ МУЗЕЕВ К УЛИЧНОМУ АРТУ

Искусство как мост между прошлым и настоящим.

История искусства — это не только хронология стилей и шедевров, но и инструмент социализации. От музеев, где шепотом обсуждают «Джоконду», до уличных инсталляций, которые провоцируют на диалог, искусство формирует гражданскую идентичность и помогает осознать своё место в мире. В этой статье мы рассмотрим, как история искусства, от классических музеев до современного уличного арта, становится частью социального пространства, а также как педагогам использовать эти ресурсы для воспитания эмпатии и критического мышления.

Музеи: храмы или пространства для диалога?

Традиционная роль музеев

Музеи долгое время воспринимались как священные пространства, где искусство «хранится» для избранных. Например, в Лувре посетители часто боятся задавать вопросы, чтобы не показаться невеждами. Но сегодня музеи меняются: они становятся центрами социализации, где искусство используется для вовлечения аудитории в обсуждение.

Примеры:

Интерактивные выставки (например, «Ван Гог. Жизнь в картинах» в Москве), где посетители могут «войти» в пейзажи художника через проекции.

Программы для детей (например, мастер-классы в Эрмитаже), где ученики создают свои работы, вдохновлённые шедеврами.

Реальность:

Музеи остаются важным инструментом социализации, но их влияние ограничено географически. Например, ученики из регионов редко посещают крупные галереи. Здесь на помощь приходят цифровые платформы (например, Google Arts & Culture), которые позволяют «прогуляться» по залам Лувра из дома.

Уличный арт: провокация или диалог?

Что такое уличный арт?

Уличный арт (грэффити, инсталляции, муралы) — это искусство, которое выходит за рамки музеев. Его цель — не украшать пространство, а задавать вопросы. Например, мурал Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» в Лондоне стал символом борьбы за свободу.

Примеры:

Социально значимые проекты (например, фрески в Донбассе, посвящённые войне).

Интерактивные инсталляции (например, «Памятник незнакомцу» в Москве, где прохожие могут оставить записки).

Реальность:

Уличный арт часто воспринимается как «неофициальное» искусство, но он формирует современную идентичность. Например, муралы в городских кварталах становятся частью локальной истории, а их обсуждение в соцсетях вовлекает в диалог тысячи людей.

История искусства в социальных сетях: мост между прошлым и настоящим

Примеры:

Аккаунты музеев (например, @metmuseum), где публикуют материалы о реставрации шедевров.

Блогеры-искусствоведы (например, @artwithjess), объясняющие историю искусства через мемы и танцы.

Реальность:

Социальные сети не заменяют музеи, но они демократизируют доступ к искусству. Например, ученик из региона может изучать «Гернику» Пикассо через TikTok, а затем обсудить её в классе.

Как история искусства формирует гражданскую идентичность?

Примеры:

Арт-активизм (например, плакаты эпохи Первой мировой войны, призывавшие к мобилизации).

Мемориальные проекты (например, «Памятник жертвам ГУЛАГа» в Москве, где каждый камень символизирует жизнь).

Уличные инсталляции (например, «Девушка с зонтиком» в Киеве, ставшая символом протеста).

Реальность:

Искусство помогает осознать общность. Например, мурал в Донбассе, посвящённый войне, не только отражает трагедию, но и объединяет людей через диалог.

Рекомендации для педагогов: как использовать историю искусства для социализации

Создайте «мобильный музей». Например, соберите работы учеников, вдохновлённые шедеврами, и выставьте их в школьном дворе или соцсетях.

Используйте уличный арт как тему для обсуждения. Например, покажите ученикам мурал Бэнкси и спросите: «Что он говорит о свободе?».

Сочетайте традиционные и цифровые методы. Например, после экскурсии в музей предложите ученикам создать свой мем на основе увиденного.

Обучайте критическому мышлению. Задавайте вопросы: «Почему этот мурал вызывает споры? Что он отражает о нашем обществе?».

Искусство как диалог

История искусства — это не только хронология стилей, но и инструмент социализации. От музеев, где шедевры становятся частью культурного кода, до уличного арта, который провоцирует на диалог, искусство помогает осознать

своё место в мире. Педагогам важно использовать эти ресурсы, чтобы ученики не только узнали о «Джоконде», но и поняли, как искусство формирует общество.

Перспективы: возможно, в будущем уличный арт и цифровые платформы станут частью учебных программ. Например, уроки в формате «Искусство в городе: как читать муралы». Но пока важно помнить: даже в эпоху мемов искусство остаётся диалогом с вечностью, а не лайками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белова, А. В. Искусство и социализация / А. В. Белова. — М.: Академия, 2022. — 192 с.
2. Гордеева, Н. О. Уличный арт как инструмент гражданского воспитания / Н. О. Гордеева. — СПб.: Питер, 2021. — 160 с.
3. Ковалёва, Е. С. Музеи в цифровую эпоху / Е. С. Ковалёва. — М.: Просвещение, 2023. — 224 с.
4. Макарова, Л. Н. История искусства в социальных сетях: кейсы и рекомендации / Л. Н. Макарова. — М.: Издательский дом «Педагогика», 2022. — 128 с.
5. Соколова, Е. А. Цифровая грамотность в изучении искусства / Е. А. Соколова. — М.: Владос, 2021. — 208 с.