

МАУДО ДШИ

г. Новотроицк

Методическая разработка на тему:

«Современное образование в ДШИ. Грани творчества»

Выполнил: преподаватель по классу фортепиано
ДШИ г. Новотроицка Волкова Светлана Николаевна

г. Новотроицк

2022 год.

Новое понимание миссии детской школы искусств – это качественно новое представление содержания образовательного процесса, его целей и задач. Это переход от «школы навыков и умений» к «школе развития» личностных качеств обучающегося. Подобный переход требует значительного осложнения образовательного процесса. Детская школа искусств может и должна быть не только учреждением, но и культурным просветительским центром для детей, юношества и взрослых (родителей учащихся).

Большую роль в формировании жизненных планов и ценностных ориентаций учащихся, наряду с семьей и социальным окружением, играет воспитательное воздействие педагогов. Практически каждый подросток ждет от учителя внимания, участия, доброты, справедливости и любви. Многие старшеклассники преломляют манеру поведения, общения преподавателей на себя, поэтому, прежде всего то, как педагог относится к миру в целом, к другим людям с позиции добра и зла, каковы нравственные категории, регулирующие его жизнедеятельность – все это будет влиять на мировоззрение и ценностные ориентиры воспитанников.

Однотипность учреждений детского художественного образования, системы культуры прошлых десятилетий сменилась и продолжает изменяться в сторону развития детских школ по одному из видов искусств (художественные, хореографические, театральные) и детских школ искусств по нескольким видам направлений. Например, детская школа искусств города Новотроицка включает в себя множество различных отделений: музыкальное, вокально-хоровое, эстрадное, хореографическое, художественное и отделение раннего эстетического развития. Занимая особое место в социокультурном пространстве города, области детская школа искусств становится уникальным образовательным учреждением, реализующим, с одной стороны, образовательные программы, художественно-эстетической направленности разного уровня, с другой – решающим культурно-просветительские задачи воспитания и образования детей. Основной целью Детской школы искусств становится подготовка учащихся ко взрослой жизни, то есть воспитание качеств, необходимых для успешной социальной адаптации, успешной профессиональной ориентации, формирование мотивации к самообучению и развитию. При этом задачами Детской школы искусств, задачами собственно образовательного процесса школы становится обучение, воспитание и развитие личности каждого

учащегося. Успешность реализации поставленных задач зависит от уровня осознания администрацией и педагогическим коллективом школы необходимости внедрения новых методик и технологий обучения, от качества управления образовательным процессом, от готовности педагогического коллектива к обучению и переобучению.

Детская школа искусств была и остаётся образовательным учреждением, подготавливающим к дальнейшему получению профессионального образования в области искусства. С другой стороны, большинство учащихся школы не ставят перед собой задач дальнейшего профессионального обучения. Результат деятельности школы искусств оценивается, как правило, количеством учащихся выбравших профессиональный путь обучения, а также количеством лауреатов конкурсов, фестивалей и участников художественных выставок. Этот несомненный показатель уровня образовательной услуги пока остаётся и единственным его показателем. Поэтому в ДШИ особенно актуальны поиски методов определения влияния художественного образования на развитие личности учащегося, на становление его мировоззрения, на формирование духовной культуры и морально-этических норм. Изменение содержания образовательного процесса невозможно без приобретения теоретических знаний в таких областях как общая психология, детская возрастная психология, педагогическая и социальная психология. Учреждения доп. образования детей откликнулись на изменения, происходящие в обществе. Учебные планы нового поколения, новые образовательные программы, методические рекомендации по определению требований к уровню подготовки выпускника ДШИ, предлагающие несколько уровней освоения образовательных программ и требования по видам деятельности выпускника - все эти документы являются нормативной и содержательной базой образовательного учреждения нового современного типа.

Искусство - особая форма общественного сознания, духовной культуры, один из видов познавательной деятельности человека, удовлетворяющий важнейшую человеческую потребность воспринимать мир как целостное явление через его переживание, осмысление и оценку. Искусство освещает вопросы бытия, жизненные проблемы, непосредственно связанные с общественной деятельностью и внутренней сущностью человека. Ребёнок получая универсальное образование, приобретает целостные знания. А целостность - это всегда система. Такая система поможет установить

оптимальное диалектическое соотношение между обучением и воспитанием ребёнка

Известно множество примеров проявления у ребёнка вокальных, хореографических, художественных данных в очень раннем возрасте. Преподаватели в сотрудничестве с родителями (а они зачастую и не подозревают о способностях своего ребёнка), развивают эти данные уже более углубленно на конкретных отделениях школы. Так появляются играющие на разных инструментах, поющие, рисующие, танцующие таланты. Для детей создаются такие условия при которых каждому учащемуся гарантируются удобные для него формы и методы обучения, возможность реализации творческих способностей в доброжелательной обстановке и понимании со стороны педагогического коллектива.

Что сегодня привлекает в детские школы искусств детей и родителей? Прежде одной из основных задач музыкального образования была подготовка учащихся в средние специальные учебные заведения. Сейчас большинство детей, в том числе имеющие ярко выраженные музыкальные способности, не стремятся стать музыкантам-профессионалами. В связи с этим, одной из основных целей ДШИ на современном этапе является создание условий и приобретения основ духовной и нравственной культуры. Большинство родителей приводят своих детей в школу не только для того, чтобы они научились играть, петь, понимать язык музыки, получить предпрофессиональную подготовку, но и для того, чтобы в будущем свободно конкурировать в мире взрослых людей.

Творческие выступления, концерты, участия в выставках и конкурсах помогают раскрыть способности детей их родителям и сверстникам. Расширяется круг интересов учащихся, потребности в самореализации. Хочется отметить, что в настоящее время среди родителей спрос на получение культурного образования достаточно велик. Не занимается или по крайней мере не начинает занятия в ДШИ сейчас, пожалуй, только ленивый. Самая большая ценность искусства - в его доступности, а доступность сегодня определяется уже не столько материальным фактором, сколько степенью потребности, сформированной в обществе. В настоящее время многие предпочитают не живое общение с прекрасным, а заменяющие его телевизор, интернет, компьютерные развлечения. В результате или вовсе утрачиваются или просто не прививаются с детства потребности в высоком

искусстве, что обедняет нравственно-духовный облик личности. С началом занятий в ДШИ у ребенка значительно расширяется кругозор, обогащается словарный запас, пассивный образ жизни переходит в активный, появляется стремление добиться определенных результатов. Есть категория детей, которые приходят в школу, чтобы пообщаться с учителем. Им просто необходимо, чтобы их выслушали, так как современным детям не хватает живого общения. У родителей все время работают, у кого-то их просто нет. Сейчас педагог должен быть очень тактичным и грамотным психологом.

Еще одна причина, которая побуждает нас несколько пересмотреть концепцию музыкального образования, это сам ребенок, учащийся музыкальной школы. Последнее десятилетие характеризуется серьезными кризисными явлениями в жизни общества и, несомненно, изменившимися условиями жизни детей. Первое - наши дети перегружены в системе образования. Второе - обладают слабым здоровьем. Третье - основной контингент наших учащихся состоит из детей со средними способностями.

Таким образом, большинство учащихся должны заниматься по индивидуальным программам, максимально приближенным к темпам развития каждого ребенка, его способностям и возможностям. Сегодня в ДШИ учатся способные дети, обычные дети и дети нуждающиеся в коррекционном обучении, так называемые проблемные дети со следующими проблемами в обучении:

- нарушение мотивации учебной деятельности и общения;

- отсутствие познавательного интереса;

- слабо развитое мышление;

- эмоциональные расстройства;

- проблемы в семье.

Негативное влияние на работоспособность и здоровье учащихся оказывают:

- школьные перегрузки;

- несоответствие между школьными требованиями и психофизическими возможностями учащихся;

авторитарный антигуманный характер взаимоотношений между учителем и учеником.

Не способствует творческому состоянию ребенка отсутствие:

внутренней мотивации учебной деятельности;

комфортной среды обучения;

взаимопонимания между учителем и учеником.

От педагогического влияния зависит, насколько эмоционально будет развит ребенок, и насколько интересна, целенаправленная и успешная будет для него жизнь в школе искусств. Каждый ребенок уникален по своему и развивается по своему индивидуальному пути. Кто-то сразу показывает стремительный рост, а затем спад. Кто-то долго и упорно ищет свою дорогу и добивается значительных результатов. Причину падения интереса к занятиям нужно обязательно найти. Также, найти мотив побуждающий интерес к урокам. Для одного - это интересный репертуар, для другого - участие в концертных мероприятиях, конкурсах, участие в ансамбле, пение в хоре, игра в эстрадных группах. Главное - найти причину отсутствия творческого интереса. У кого-то может быть слишком завышена самооценка: мечтал стать эстрадной звездой, а тут нужно учить ноты, петь простые распевки, а это оказалось слишком трудно и не так весело. Или самооценка занижена: нужно убедить ребенка, что он способен выучить эти трудные, но интересные пьесы. Достаточно часто встречаются случаи, когда ученик, бросив школу искусств, через несколько лет возвращается, приступив к занятиям на другом инструменте или на другом отделении.

Вопрос о присутствии у человека творческого начала и потребности в самореализации являлся и является актуальным с древних времен и до нашего времени. Способность творить - что это, данность или результат огромных усилий на стезе развития и самосовершенствования. Естественное желание и потребность человека внести свой вклад во благо общества, а также потребность в самореализации, предоставляют личности возможность прожить прекрасную и полную гармонии жизнь. Существует иерархия ценностных рангов, характеризующая степень предрасположенности человека к художественному творчеству: способность - одаренность - талантливость - гениальность. В творческом процессе взаимодействуют бессознательное и сознательное, интуиция и

разум, природный дар и приобретенный навык. Творчество является атрибутом человеческой деятельности-ее необходимое и существенное неотъемлемое свойство.

Очень убедительный метод побуждающий к обучению-классные и школьные концерты для родителей. Ведь на индивидуальном уроке ребенок варит свой собственный сок, а после участия даже в классном концерте начинает реально оценивать свои творческие способности. Грамотный, ищущий преподаватель всегда конкурентоспособен. С учениками он всегда на передовой: конкурсы, фестивали, концерты, выставки не обходятся без его участия.

Детская школа искусств создает все условия для того, чтобы творческие возможности ребенка реализовались в полной мере и переросли в творческие достижения разносторонне развитой личности, сочетающей высокий уровень духовного, эстетического и интеллектуального развития. Для этого в ДШИ реализуется дифференцированный и индивидуальный подход в обучении ребенка.

На сегодняшний день детские школы искусств накопили богатейший опыт (методический, воспитательный, профессиональный) работы с детьми, обладающими разными способностями и возможностями в сфере искусства; продемонстрировали свою готовность к обучению и переобучению; сохранили лучшие традиции системного, комплексного обучения в области искусства.

Только детские школы искусств могут обеспечить осуществление следующих задач художественного образования:

Создание эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, активизирующую художественную жизнь общества;

Приобщение граждан России к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;

Формирование культуры межнационального общения через изучение художественных традиций народов России;

Использование возможностей искусства, художественно-творческой деятельности в целях коррекционной педагогики, психофизического

оздоровления детей, подростков и других групп населения посредством внедрения современных методик арт-терапии;

Привлечение ресурсов художественного образования в целях социально-культурной адаптации детей и подростков для профилактики и коррекции асоциального поведения;

Вовлечение всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

Выявление художественно одаренных детей и молодежи, обеспечение соответствующих условий для их образования и развития.

О гранях творчества... Хочется поделиться накопленными за определенный период работы некоторыми мыслями:

Ребенок либо способный, причем во многих направлениях, либо нет. Есть дети обучаемые и к, сожалению, необучаемые. Хорошо что очень редко.

Не очень способные дети своим стремлением и усидчивостью, работой в системе часто добиваются неплохих результатов.

Появившаяся сейчас тенденция очень рано начинать занятия музыкой или другим творчеством - для каких-то детей очень результативно, а для каких-то не очень продуктивно. Не случайно в СССР были определенные жесткие критерии в каком возрасте начинать занятия. С семи лет брали в подготовительный класс и т.д. В этом возрасте ребенок уже читает, пишет, считает. Все делает более осознанно. С другой стороны все дети разные: кто-то уже в три года начинает читать. С такими детьми занятия музыкой будут протекать более успешно. Но стоит сказать что для общего развития занятия с педагогом для любого ребенка будут не лишними. Правда бывает обидно когда прозанимавшись один-два года на инструменте, достигнув школьного возраста хорошие дети уходят например в секцию фигурного катания, в бассейн. Скорее всего это желание родителей-они видят в будущем своего ребенка спортсменом или художником, возможно посчитав это более выгодным для ребенка в будущем. К счастью таких случаев не так много и родители стремятся и к духовному развитию ребенка.

Очень интересен опыт когда дети посещают разные инструменты или даже отделения. Вокалисту необходимо умение двигаться на сцене - отделение хореографии ему в помощь. Пианисты ходят на вокал. Отлично, если он

чисто интонирует, ведь интонация одна из главных помощников музыкантов. А на уроке вокала сможет точно проиграть себе партию. Конечно, обидно, что хорошие дети распыляются на несколько отделений. Но в конечном результате они зачастую выбирают творческую стезю и все навыки им пригодятся.

Конкретный случай из практики, когда ребенок закончив школу по классу синтезатора поступил в колледж по классу фортепиано. Еще одна ученица переехала в другой город. В школе не ведут синтезатор, а взяли в класс фортепиано. Ребенка очень хвалят. И еще один наглядный пример сейчас учащиеся по классу синтезатора исполняют достаточно трудный фортепианный ансамбль- Сонатину Диабелли соль мажор. Конечно, разница в инструментах есть. Но для детей способных и творческих все преграды преодолимы!