

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЖЕМЧУЖИНА»

«Согласовано» на
педагогическом совете
учреждения
протокол пед. совета № 1
от «31» августа 2018 г.

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Как увлекать музыкой»

Возраст детей: с 1 по 11 классы

Программу составила
Янковская О. В., педагог дополнительного образования,
руководитель вокальной студии «Серебряные голоса»

Кострома, 2018

Пояснительная записка

Сегодня конкурентоспособность человека на рынке труда во многом зависит от его способности овладевать новыми технологиями, адаптироваться к изменяющимся условиям труда. Одним из ответов системы образования на этот запрос времени является компетентностно-ориентированное обучение, обозначенное в концепции модернизации Российского образования.

Компетентности формируются в процессе обучения, но не только в школе, а под воздействием семьи, друзей, в частности, дополнительного образования. Реализация компетентного подхода происходит в детских центрах не просто как элемент, структурная часть существующей системы общего образования, а самостоятельный источник образования, способствующий достижению «грамотности» в различных сферах самоопределения воспитанника.

Дополнительное образование предоставляет человеку не столько путь расширения общего образования (его углубления, совершенствования) в рамках действующей образовательной системы, сколько право на участие в формировании жизненных идеалов и ценностей.

«Как увлекать музыкой» является подпрограммой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Серебряные голоса». Если программа «Серебряные голоса» направлена на обучение детей пению, то программа «Как увлекать музыкой» - это приобщение детей к музыке вообще. Являясь слушателями и участниками концертов - занятий, воспитанники формируют компетенции в культурно - досуговой сфере, овладевая эффективными способами организации свободного времени. Охватывая самые различные темы и исторические эпохи, занятия - концерты способствуют освоению слушателями многогранности мира, его культурологической и гуманистической экзистенции.

Общеизвестно, что с 1970-х гг. началась эра компьютерно-акустического музыкального творчества. Компьютер открыл неограниченные возможности новых музыкальных и псевдомузыкальных звучаний и композиций, значительно меняя наше звуковое восприятие. Музыкальный фон XXI века трудно назвать музыкальным искусством, которое традиционно являлось средством воспитания и развития.

В данной программе мы предлагаем воспитанникам и их родителям (учителям) вернуться к традиционному звучанию классической музыки; к исполнению советских патриотических песен в «живом» исполнении. Фонограмма будет также использоваться в занятиях-концертах, но там, где необходимо «звучание оркестра» или тембров музыкальных инструментов. Этот прием позволит слушателям ощутить живое дыхание солистов, акустическое звучание инструментов и быть свидетелями музыки, рождающейся непосредственно у них на глазах.

В связи с этим, на каждом нашем мероприятии красной нитью будет проходить мысль, что музыка выступает не как дополнение к жизни, а как сама жизнь в ярких своих проявлениях.

Направленность программы - художественная, просветительская, патриотическая, культурологическая.

Вид программы - экспериментальная авторская.

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время существует дефицит общения между людьми, и, в частности, между детьми и их родителями. На наш взгляд, музыка, благодаря общезначимым темам, событиям (патриотическая тематика), встречам с интересными людьми (поэтами, музыкантами), может объединить разные поколения. Общезначимая ценность классики во все времена способствовала приобщению к высоким нравственным идеалам и становилась неотъемлемой частью человека с высоким уровнем интеллекта.

Новизна программы обусловлена соединением в одно целое спектра компетенций, обеспечивающих формирование гуманистического типа личности.

В формирование общекультурной компетенции входит **развитие** слушательской культуры воспитанников и их **просвещения**. Благодаря взаимодействию на мероприятиях детей и взрослых посредством музыки наблюдается эффект объединения старшего и младшего поколений.

Педагогическая целесообразность программы.

Первомайский микрорайон города Костромы, который находится в отдалении от центра города с его концертными залами, не охвачен просветительскими музыкальными мероприятиями. По этой причине я, как руководитель вокальной студии, и для своих воспитанников, и для учащихся ближайших школ, и для жителей микрорайона предложила организовать занятия – концерты в стенах ДДТ «Жемчужина» и в залах школ. Необходимо было, чтобы эти мероприятия сочетали бы в себе просветительскую, познавательную и развивающую функции, а темы и содержание были бы интересны детям и взрослым.

Зал ДДТ «Жемчужина» камерный, уютный. В нем и ребенок, и родитель чувствуют себя комфортно. Артисты непосредственно общаются со слушателями. Взаимодействие идет активное, что создает непосредственную, творческую атмосферу.

Микроклимат, который возникает на занятиях - концертах способствует:

- созданию условий для развития ребенка;
- развитию мотивации к познанию и творчеству;
- обеспечению эмоционального благополучия ребенка;
- приобщению детей к общечеловеческим ценностям;
- профилактику асоциального поведения;

- созданию условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в систему мировой и отечественной культур;
- интеллектуальному и духовному развитию личности ребенка;
- укреплению психического и физического здоровья;
- взаимодействию педагога дополнительного образования с семьей.

Цель: организация открытой и общедоступной музыкально - эстетической среды, способной формировать гуманистический тип личности, сочетающий в себе нравственные, духовные, гражданские идеалы.

В соответствии с целью были определены ключевые компетенции (А.В. Хуторской), т.е. опорные наборы знаний, умений, навыков, качеств.

Ценностно-смысловые компетенции.

В данной программе они реализуются посредством восприятия, анализа и исполнения (активного взаимодействия) музыкального материала. Происходит формирование ценностных ориентиров воспитанников, их способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.

Коммуникативные компетенции.

Программа способствует умению пользоваться языком общения, способами взаимодействия с окружающими людьми; вырабатываются навыки работы в группе, коллективе.

Общекультурные компетенции.

Программа нацелена на познание и погружение через музыку в эпоху, в историческое событие, в строй мыслей и чувств художника; в духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов; в культурологические основы социальных, национальных традиций.

Компетенции в культурно - досуговой сфере. Свободное, творческое общение на занятиях - концертах является опытом воспитанника в организации свободного времени. Сюда же относится опыт освоения учеником общечеловеческих ценностей независимо от возраста и положения человека в обществе (темы войны и мира).

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, формировании грамотности, культуры мышления и поведения.

Задачи:

- создать образовательное и досуговое открытое пространство для детей и их родителей;

- совершенствовать вариативность, многоуровневость (СОШ, ДДТ) развивающей системы, учитывающей индивидуальные особенности и запросы воспитанников;
- благодаря участию детей и родителей, учеников и учителей способствовать единению младшего поколения со старшим (по типу семейных праздников).

Образовательные задачи.

- Способствовать овладению воспитанниками элементарных знаний в области музыкального искусства (иметь представление о времени, в котором жил и творил композитор (поэт), чувствовать настроение, интонацию, ритм музыки);
- Дать понимание и осознание важного исторического события, о котором «рассказывает» музыка;
- Сформировать начальные навыки свободы эмоций, а также культуры поведения на концертах;
- Сформировать эстетическое отношение к классическому искусству.

Развивающие задачи.

- Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей посредством восприятия музыки;
- Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти;
- Развитие внимательности, творческого воображения и фантазии.

Воспитательные задачи.

- Формировать гражданскую позицию, патриотизм;
- Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим;
- Воспитывать и развивать музыкальный вкус и уважение к классическому наследию;
- Воспитывать чувства уважения и единения младшего и старшего поколений.

Отличительные особенности данной программы от уже существующих образовательных программ.

В концепции модернизации российского образования на период до 2020 года четко прописано, что модернизация школы предполагает ориентацию образования не только на освоение обучающимся определенной суммы знаний, но и **на развитие его личности**, его познавательных и созидательных способностей. Программа «Как увлечь музыкой» образует собой своеобразную мозаику, включающую комплекс компетенций социального, личностного, общекультурного характера и реализуется в форме занятий – концертов.

Тематика программы объединяет несколько тематических блоков:

- патриотический,
- из истории музыкального искусства,
- встречи с интересными людьми,
- памятные даты.

Специфика предполагаемой деятельности детей связана со слушательской практикой, интеллектуальной деятельностью, а также практическим исполнительской опытом. Практические задания способствуют развитию у детей

творческих способностей. Освоение программы связана в первую очередь с тем спектром чувств, мыслей и переживаний, которые заложены в музыке. Научить слышать настроения музыки и сопереживать им – вот сверхзадача программы.

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы:

- школьный.

Могут участвовать дети от 7 до 18 лет и их родители.

Нацеленность на разновозрастность является особенностью данной программы. Музыка способна объединить людей и сделать их одним коллективом, сплотить единой идеей, почувствовать общность чувств и мыслей.

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы:

1 учебный год

Педагогические принципы программы:

- доступность,
- преемственность,
- результативность.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.

Воспитанник будет владеть компетенциями

- мышления:

создаются предпосылки для развития креативного мышления посредством восприятия и анализа музыки как области индивидуальных смыслов, а также «выброс» в сферу симуляционного моделирования.

- взаимодействия с другими:

способность к сотрудничеству, умение взаимодействовать в коллективе, проявлять интерес к мнению других сторон.

- компетентность взаимодействия с собой:

саморегуляция, самоконтроль, самоорганизация в конкретном восприятии, критическом анализе, исполнении музыки.

Воспитанник будет владеть знаниями в области музыкального искусства, это:

- через музыку иметь представление об эпохе (композитора, поэта),
- о характере музыки,
- интонациях музыки,
- ритме;
- начальные навыки свободы эмоций,
- культуры поведения на концертах;
- начальный сформированный уровень эстетического отношения к классическому искусству.
- развитое творческое воображение и фантазию.

Воспитанник будет уметь:

- слушать (воспринимать) музыку,
- выражать свое отношение к музыке (начальные стадии анализа, сравнения, сопоставления, обобщения и т .д.)

Воспитанник способен проявлять следующие отношения:

- к значимым историческим событиям,
- к формированию гражданской позиции,
- к формированию нравственных качеств по отношению к окружающим,
- к формированию чувства уважения и единения младшего и старшего поколений.

Таким образом, благодаря участию в программе у воспитанников будет формироваться **«новая грамотность в отношении к будущему»**, сочетающая нравственные, духовные, гражданские идеалы.

Несомненно, данный вид деятельности будет формировать более высокое качество «человеческого капитала».

Формы подведения итогов реализации программы

Для младшего звена школьников: отразить в рисунке услышанное.

Для старшего звена: написать мини-сочинение «Мой взгляд на тему...»

Важно отметить, что желание проявить свои артистические качества на сцене, почувствовать себя в роли ведущего реализуются в отчетном концерте вокальной студии в конце учебного года. Этот концерт стал традиционным. В качестве слушателей приглашаются как родители, так и школьники, принимавшие участие в мероприятиях в течение учебного года.

С воспитанниками средних и старших классов проводится тестирование. Автор программы анализирует ответы на вопросы анкеты и использует затем в планировании занятий-концертов на следующий учебный год. Это может быть корректировка тем, формы, времени проведения мероприятий.

В конце учебного года родители пишут отзывы на мероприятия, которые они посетили вместе с детьми.

Средства, необходимые для реализации программы.

Камерный зал, фортепиано, скрипка (гитара), ноутбук, звуковая аппаратура, микрофоны, проектор.

Учебно – тематический план

№	Дата	Название (тема) занятия - концерта	Количество часов	
			теория	практика
1.	сентябрь	Очарование русского романса	1	4
2.	октябрь	Творческая встреча с поэтессой О. Колобовой	1	4

3.	ноябрь	Кармен (музыкально-поэтическая композиция)	1	4
4.	декабрь	Герои - земляки	1	5
5.	январь	Жизнь и творчество Высоцкого	1	5
6.	февраль	Дети – герои войны	1	5
7.	март	Звучит нестареющий Моцарт	1	5
8.	март	В мире музыкальных инструментов	1	5
9.	апрель	Дети – герои войны	1	5
10.	апрель	Песни, опаленные войной	1	5
11.	май	Песни, опаленные войной	1	5
12.	май	«Я помню чудное мгновенье» (к 220 - летию со дня рождения А. С. Пушкина)	1	4
Итого			68 часов	

Содержание программы

Содержание программы «Как увлекать музыкой» соответствует:

- достижениям мировой культуры, российским традициям;
- определенному уровню и направленностям дополнительных образовательных программ;
- целям и задачам образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- современным образовательным технологиям.

Содержание можно отразить через тематических блоки:

- патриотический,
- история музыкального искусства,
- памятные даты,
- встречи с интересными людьми.

Теория и практические занятия переплетаются в каждом конкретном мероприятии; это можно назвать музыкально - педагогической деятельностью, когда воспитанник (родитель) воспринимает музыку, погружаясь в конкретное время, эпоху, думает, затем отвечает на вопросы, беседует и поет вместе с артистами. Разделить эту деятельность на теоретический и практический этапы сложно.

Методическое обеспечение программы

Культурфилософские подходы к акту познания/восприятия музыки были описаны мною в книге «Как увлекать музыкой», изданной «Lap Lambert», в которой обобщен опыт моей просветительской, педагогической деятельности. В монографии методически разработаны 8 концертов – занятий с кругом вопросов, музыкальным материалом, обобщениями.

Если выделить общие педагогические методы интеллектуальной направленности, то это:

- методы сравнения,
- методы сопоставления,
- методы анализа
- методы обобщения.

Это интеллектуальные методы, используемые в момент восприятия музыки и, далее, в ее «вербальном озвучивании».

На занятиях - концертах активно используется культурологический метод – реконструкции событий, фактов прошлого. Этот метод активно используется в тематических блоках «Памятные даты» и «Об истории музыкального искусства».

Практически в каждом мероприятии используется художественный метод - создания художественного контекста. Это может быть погружение в эпоху посредством звучания музыки: скрипки, гитарного аккомпанеента, звучания фортепиано, словесно-поэтического вступления, использования зрительного ряда слайдов.

Такие методические приемы, как «забегание вперед», «возвращение к пройденному», придают объемность «линейному», последовательному восприятию музыкального материала в данной программе. Для того, чтобы создать атмосферу раскрепощения чувств, эмоций, задать тон свободного, искреннего общения предлагается метод осознания личностного смысла музыкального произведения (А. Пиличяускас).

Необходимо отметить, что к каждому концерту подобрана **презентация**, соответствующая звучащей музыке. Таким образом, слушатель может сочетать зрительное и слушательское восприятие.

Необходимо отметить, что в течение своей педагогической деятельности, на протяжении жизни автор разрабатывала занятия – концерты, лекции – концерты для разных возрастов и на темы, общезначимые для культурного человека; также интересовалась подобными мероприятиями в областной филармонии, использовала опыт ведущих педагогов, читала музыкально - педагогическую литературу.

Список рекомендуемой литературы для детей и родителей:

1. Краткая антология городского бытового романа. Между делом безделье. Автор - составитель А. Титов. Т. 2. Москва, 2011.
2. Кашкин Н.Д. Очерк по истории русской музыки. Либроком, Изд. 2., 2012. - 232 с. 53С. 206.
3. Розеншильд К.К. История зарубежной музыки. Выпуск 1. Учебное пособие под ред. Т. Ершовой, М., Музыка, 1978. - 544 с.
4. Кирнарская Д.К. Классическая музыка для всех. Изд. «Слово», 1997. - 270 с.
5. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М.: Музыка, 1965, М.: Классика-XXI, 2002, 2011.
6. Иссерлис С. Всякие диковины про Баха и Бетховена: Рассказы о композиторах. – СПб.: Азбука – классика. 2007. - 224 с.
7. Черная Е.С. Моцарт и австрийский музыкальный театр. Гос. муз. изд., 1963. - 457 с.
8. Вэйс Д. Божественное и земное Пер. с англ. Э.Питерской Изд. «Вышэйшая школа», 1986.
9. Догадина Л. В чем сила музыки Моцарта?/ Искусство в школе. 2006, №2. – С.18..
63. Альшванг А. 10. Людвиг ван Бетховен. Очерк жизни и творчество. Музыка, 1977. - 448 с.
11. Рассказ о «Лунной сонате» Соната Л. Бетховена соч.27 №2 и ее исполнители/ С. Хентова – Л.: Гос. муз. изд., 1961. – 59 с.
12. Корганов В.Д. Бетховен. Биографический этюд. — М.: Алгоритм, 1997.
13. Кириллина Л. В. Бетховен. Жизнь и творчество: В 2 т. — М.: Московская консерватория, 2009.
14. Роллан Р. Жизнь Бетховена / Пер. с франц. — Л., 1937.
15. Белоусова С.С. Романтизм: Шуберт Ф., Шуман Р., Шопен Ф.: Книга для чтения Стили, композиторы, эпохи. Росмэн, 2002. -112 с.
16. Роберт Шуман/ Попова Т.В., Скудина Г.С. Зарубежная музыка XIX века: Кн. Для учащихся. – М.: Просвещение, 1981. С.38-70.
17. Чередниченко Т.В. Музыка в истории культуры В.2. Долгопрудный Аллегро-Пресс, 1994. –173 с.
18. Филенко Г. Французская музыка первой половины XX века: Очерки – Л.: Музыка, 1983. – 231 с.
19. Лермонтов М.Ю. Лирика/ Михаил Лермонтов. - М.: Эксмо, 2010. - 384 с.

Список литературы, используемой педагогом:

1. Мартынов В.И. Конец времени композиторов/ Послесл. Т. Чередниченко. М.: Русский путь, 2002.
2. Киященко Н.И. Эстетика жизни: Учебное пособие. Ч. 3. – М.: Инфра – М., 2000.

3. Фейнберг Е.П. Взаимосвязь науки и искусства//Вопросы философии, 1979.- №3. С. 23.
4. Культурология: Учебное пособие. Сост. А.А. Радугин. М.: Центр, 2001. С.67.
5. Рубцов А.В. О «многозначности» искусства и «однозначности» науки. - Вопросы философии, 1985, №7. - С.107-115.
6. А.Ф. Лосев Музыка как предмет логики / Из ранних произведений М., Правда, 1990. - 394 с.
7. Дунаев М. Преступление перед будущим// Культурно-просветительская работа. – 2006. - № 1.- С. 18.
8. Янковская О.В. Онтология музыкально-поэтического творчества в молодежной культуре/ Актуальные проблемы современной когнитивной науки/ Материалы четвертой всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Иваново, 2011.- С. 107.
9. Лосев А.Ф. Форма – Стиль – Выражение/сост. А.А. Тахо-Годи. – М.: Мысль, 1995. - С. 318.
10. Миронов В.В. Философия и метаморфозы культуры.- М.: Современные тетради, 2005.- С.160.
11. Кирнарская Д.К. Психология музыкальных способностей. – М.: Таланты – XXI век, 2004. - С.437- 438.
12. Пиличяускас А.А. Познание музыки как педагогическая проблема // Музыка в школе. 1989, №1.
13. 41. Гареева А.Н. Мотив дороги в русской художественной культуре XIX века. <http://sib-artforum.ru>
14. Келдыш Ю.В. В.С. Калинин // История русской музыки: В 10-и т. - М., 1994. - Т. 9. - С. 378-387.
15. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. - М., 1972. - С. 86-210.
16. Шакиров С.М. Мотив дороги как парадигма русской лирики XIX - XX веков: Автореферат диссер. канд. филологических наук, 2001. - С. 5- 6.
17. . Собрание старинных русских романсов: Антология: В 2-х т. / Авт.-сост. Е.Л. Уколова, В.С. Уколов. - М.: Издательство МАИ, 1996.-Т.1. - 352 с.
18. Кулев В.В., Такун Ф.И. «Золотая коллекция русского романса». В переложении для голоса в сопровождении фортепиано (гитары). М.: Современная музыка», 2000. - 240 с.
19. Янковская О. Как увлекать музыкой или развитие творчества у студентов технических вузов. Lap Lambert Academic Publishing, 2015. – 63 с.

Ноты, используемые на занятиях, рекомендуем смотреть на сайтах электронного ресурса Интернет:

- Детские песни – www.100not.ru;

- Классика – www.notomania.ru/noty_kompozitsii