

Комитет культуры администрации города Тамбова
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Информационно-аналитический центр культуры и туризма Тамбовской области»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3» города Тамбова

СОВРЕМЕННАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ: ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ

**Тезисы
IV всероссийской
научно-практической конференции**

Редакционная коллегия:

Е.А. Сорокина, кандидат искусствоведения, доцент ТГМПИ им. С.В. Рахманинова; **Г.А. Деренговская**, директор ТОГБУК «Информационно-аналитический центр развития культуры»; **В.В. Фёдоров**, председатель Комитета культуры администрации города Тамбова Тамбовской области; **Н.А. Добина**, заслуженный работник культуры РФ, директор МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» г. Тамбова; **Е.В. Стребкова**, заместитель директора по воспитательной работе МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» г. Тамбова; **Г.Б. Ермак**, заместитель директора по учебной работе МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» г. Тамбова.

***Члены жюри фестиваля учебно-исследовательских и творческих работ (эссе)
учащихся старших классов детских музыкальных школ и школ искусств:***

Е.А. Сорокина, кандидат искусствоведения, доцент ТГМПИ им. С.В. Рахманинова; **Н.Я. Рыбина**, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая лабораторией духовно-нравственного просвещения и воспитания Института повышения квалификации работников образования; **Е.В. Стребкова**, заместитель директора по воспитательной работе МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» г. Тамбова; **Г.Б. Ермак**, заместитель директора по учебной работе МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» г. Тамбова; **В.В. Щербакова**, заведующая отделением музыкально-теоретических дисциплин МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» г. Тамбова.

С56 Современная детская школа искусств: теория, методика, практика, перспективы: Тез. IV всеросс. науч.-практ. конф. / Комитет культуры администрации города Тамбова; ТОГБУК «Информационно-аналитический центр культуры и туризма Тамбовской области»; МБУ ДО «Детская школа искусств № 3». – Тамбов: Издательство Першина Р.В., 2023. – 231 с.

В сборник включены статьи преподавателей и специалистов ДШИ, ДМШ Белгородской, Воронежской, Московской областей, Республики Коми, города Воронежа, Москвы, Сыктывкара, а также Тамбова и Тамбовской области.

В них обсуждаются проблемы художественно-эстетического обучения детей в современной системе образования, вопросы истории, теории и методики обучения, инновационные и интерактивные методы преподавания, проблемы повышения профессиональной компетенции участников образовательного процесса.

Настоящий сборник адресован преподавателям всех звеньев музыкально-художественного образования.

- © Комитет культуры администрации города Тамбова, 2023
- © ТОГБУК «Информационно-аналитический центр культуры и туризма Тамбовской области», 2023
- © МБУ ДО «Детская школа искусств № 3», 2023
- © Издательство Першина Р.В., 2023

4. Денисенко Ю. В. Применение мультимедийных технологий в практике работы учителя музыки // Наука и образование: новое время, 2014. – № 2(2). – С. 92-96.
5. Майер Р. Е., Кларк Р. С. Электронное обучение и наука обучения: проверенные руководящие принципы для потребителей и дизайнеров мультимедийного обучения. – М.: Альпина Паблишер, 2012.
6. Нагорная Л. Н. Внедрение информационно-коммуникационных технологий как вектор развития инновационного образовательного пространства // Наука и образование: новое время, 2018. – № 6(29). – С. 810-816.
7. Нагорная Л. Н. Научные достижения и искусственный интеллект в мире музыкального искусства // Культура и образование, 2020. – № 4(39). – С. 32-43.
8. Шлыкова О. В. Культура мультимедиа: учеб. пособие. – М.: Фаир-пресс, 2004. – 416 с.

Шадрина Т. В.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОГРАФИЙ КОМПОЗИТОРОВ
НА УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ДМШ И ДШИ**

Важнейшая цель дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств – «создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей» [1]. Воспитательная функция – неотъемлемая часть образовательного процесса в целом, и дополнительного образования в особенности [4]. Воспитание гармонично развитой творческой личности стоит в приоритете всех учебных дисциплин детских школ искусств, но особенно ярко проявляется на уроках музыкальной литературы.

Музыкальная литература – наиболее информативный учебный предмет. Его содержание включает изучение мировой истории и истории России, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы, наиболее значимыми шедеврами различных культурных эпох и стилей [3]. Все это способствует формированию и развитию у детей кругозора в сфере искусства, воспитывает художественный вкус, пробуждает интерес и любовь к искусству, и к музыке, в частности.

Основной курс музыкальной литературы строится по монографическому принципу, главная задача которого – ознакомить учащихся с биографией знаменитых композиторов, их ролью в истории мировой культуры, характерными особенностями их творчества на примере наиболее значимых произведений. Задача современного педагога –

пробудить интерес учащихся к личности композитора, раскрыть наиболее яркие черты творческого облика, создающие определенные личностные ориентиры [2].

Методика изучения биографий композиторов на современном этапе значительно расширяет возможности именно воспитательной функции образовательного процесса благодаря введению новейших форм наглядных пособий. Ушли в прошлое старые пластинки и настенные таблицы, на смену им пришла высококачественная цифровая аудио- и видеозапись, компьютеры, проекторы и интерактивные доски, обладающие высокой степенью наглядности, значительно расширяющие возможности образовательного процесса, в том числе и дистанционного обучения.

Период пандемии продемонстрировал крайнюю необходимость применения новейших технологий и средств коммуникации в образовании, дал импульс многим педагогам для изучения современных ТСО (технических средств обучения), различных компьютерных программ, а в конечном итоге подтолкнул наиболее инициативных педагогов к созданию собственных АВП (аудиовизуальных пособий). Современная форма презентаций и АВП на «биографических» уроках становятся незаменимыми ресурсами, позволяющими раскрыть творческий облик композитора в интересной и увлекательной форме.

Одной из актуальных форм наглядных пособий является **презентация**, позволяющая сочетать в себе информативность и наглядность, обладающая значительной степенью эмоционального воздействия при условии яркости дизайна. Слайды презентации могут включать в себе все те же наглядные материалы: таблицы, схемы, портреты, фотографии, репродукции, но при этом содержать необходимые комментарии и даже звуковое оформление.

При изучении биографий композиторов презентация представляет собой усовершенствованную биографическую таблицу, содержащую не только даты и события, но и наглядный визуальный ряд, при этом порядок следования слайдов расположен в соответствии с периодизацией творчества.

Огромную помощь педагогам оказали пособия по зарубежной литературе издательства «Музыка», а также пособия по русской музыкальной литературе, разработанные творческой группой Саратовской государственной консерватории (С. В. Метелица, Л. Н. Додунова). Эти пособия основаны на презентациях, в том числе и биографических.

Изучение программы *PowerPoint* позволят современным педагогам проявить свою творческую инициативу. Творческой группой ДШИ № 15 города Воронежа уже создан ряд презентаций по биогра-

фиям зарубежных и русских композиторов с использованием аудио- и видеотреков, что значительно оживляет саму форму этого пособия.

Кроме того, в нашей школе уже несколько лет практикуется форма защиты презентаций в качестве формы промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Так, например, в завершении изучения курса зарубежной музыкальной литературы в школе среди учащихся проводится конкурс презентаций, посвященных композиторам XIX века, творчество которых изучается в обзоре: К. М. Вебер, Р. Шуман, Ф. Мендельсон, И. Штраус, Дж. Россини, В. Беллини, Дж. Верди, Р. Вагнер, Ф. Лист, Г. Берлиоз, Ж. Бизе, К. Сен-Санс, И. Брамс, Г. Малер, Р. Штраус, Э. Григ. Включение в презентацию аудиотреков наиболее известных произведений композиторов является одним из обязательных условий конкурса.

Данная форма содержит в себе несколько важнейших компонентов обучения, среди которых исследовательская деятельность, повышающая интерес обучающихся к личности гениев музыкального искусства. Степень владения новейшими цифровыми технологиями у современных учащихся подчас опережает умения более старшего поколения. Среди подобных творческих работ достаточно презентаций, которые в дальнейшем можно использовать на уроках музыкальной литературы.

Однако информативность презентаций необходимо «разбавлять» аудиовизуальными пособиями, которые заметно оживляют урок, вызывают интерес к личности композитора.

Ощутимую пользу имеют **учебные видеофильмы**, которых уже достаточно много в информационном пространстве сети интернет. Это фильмы проектов «Энциклопедия великих людей», «Великая музыка великих городов», «Гении и злодеи уходящей эпохи», «Партитуры не горят», «Абсолютный слух» и других. Биографические документальные фильмы, помимо информации о жизненном и творческом пути композитора, могут содержать уникальные кадры, в том числе и документальные, событий определенной эпохи, а также видеокадры жизни композиторов XX века – С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, Г. В. Свиридова. Все это улучшает понимание творческого облика художника. Таковы, например, фильмы о Ф. Шопене и Ф. Шуберте из проекта «Энциклопедия».

Однако не всегда данные фильмы соответствуют задачам уроков музыкальной литературы в ДШИ, нашей целевой аудитории, временным рамкам урока. Поэтому современному педагогу представляется возможность проявить творческий потенциал и создать свои видеофильмы, используя необходимую информацию и наглядные материалы, при этом сопроводив информативный ряд музыкальными фраг-

ментами наиболее значительных произведений. В нашей школе уже создан ряд учебных видеофильмов, в том числе и биографических, приуроченных к юбилейным датам: «П. И. Чайковский» (https://vk.com/video-193603221_456239037), «Солнечный Прокофьев» (https://vk.com/video-193603221_456239044), готовится фильм о С. В. Рахманинове.

Безусловную ценность имеют **художественные фильмы** о композиторах. Среди них необходимо отметить мультипликационные фильмы серии «Сказки старого пианино». Практика использования мультфильмов на уроках музыкальной литературы доказывает их безусловную привлекательность у детей разных возрастов.

Использование на биографических уроках художественных фильмов о композиторах значительно оживляет впечатления учащихся об изучаемых выдающихся музыкантах и их произведениях. К сожалению, рамки учебно-воспитательного процесса не позволяют целиком просмотреть данные фильмы, однако отдельные фрагменты фильмов «Амадей» (1984), сериала «Моцарт» (1982), «Мусоргский» (1950), «Чайковский» (1969), «Переписывая Бетховена» (2006) и многих других просто необходимо включать при изучении биографий композиторов, ведь в них композиторы «оживают», можно ощутить их эмоции, отношение к окружающему миру, людям, собственным сочинениям. Традиционно такие фильмы содержат наиболее интересные факты из жизни композиторов, раскрытые в художественной форме. Все это в значительной степени усиливает интерес учащихся к изучаемому материалу.

Современная тенденция смещения акцента с «биографии» на «творческий путь» обязывает включать прослушивание фрагментов наиболее значимых произведений композиторов, не входящих в школьную программу, но без которых творческий облик был бы не полностью раскрыт. **Видеозаписи концертного исполнения** изучаемых произведений позволяют охватить еще один важнейший аспект – музыкальное исполнительство. Они предоставляют возможность познакомиться учащихся с творчеством наиболее известных отечественных и мировых дирижеров, оркестров, сольных исполнителей, акцентировать исполнительскую трактовку сочинений, подчеркивающую ту или иную сторону авторского замысла.

Кроме того, просмотр подобных видеороликов стимулирует творческие способности учеников, вызывает стремление подражать именитым музыкантам, порождает желание более усердно заниматься в специальных классах.

Таким образом, использование на уроках изучения биографий композиторов комплекса различных пособий: более информативных

презентаций, учебных и художественных фильмов, видеозаписей концертов позволяет пробудить интерес учащихся и к личности композитора, и к его творчеству, способствует формированию собственных личностных ориентиров, что является важнейшим фактором воспитательного процесса.

Список литературы

1. Воронин Ю. А. Технические и аудиовизуальные средства обучения: учеб. пособие. – Воронеж: Воронеж. гос. пед. ун-т, 2001. – 136 с.
2. Как преподавать музыкальную литературу / сост. А. И. Тихонова. – М.: Классика-XXI, 2016. – 172 с.
3. О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств: монография: сборник материалов для детских школ искусств: в 2 ч. / Авт.-сост. А. О. Аракелова. – М.: Минкультуры России, 2012. – Ч. 1. – 118 с.
4. Топилина И. И. Воспитательный потенциал музыкальной и творческой визуальной информации на уроках музыки в школе // Символ науки, 2016. – № 2. – С. 189-191.

Махнорилова Т. Ю., Цихач Т. Б.

РИТМИКА В МЛАДШИХ КЛАССАХ ДМШ И ДШИ: УПРАЖНЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ МЕТРОРИТМИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

«Ритмика» является одной из самых динамичных дисциплин музыкально-теоретического цикла. Цель предмета – осознание учащимися посредством движения образной выразительности музыкальных произведений, особенностей их формы; развитие у учащихся младших классов чувства метроритма, слуха, памяти, координации в пространстве, что является необходимым условием для яркого восприятия и творческого исполнения ими музыкальных произведений.

Уроки ритмики проводятся в первом и втором классах ДМШ и ДШИ, строятся преимущественно на основе игрового метода [1; 2; 3].

В рамках статьи авторами представлены результаты многолетнего практического опыта ведения данной дисциплины.

Ритмические упражнения, используемые в практике на занятиях, можно разделить на несколько групп:

I. Работа с ритмическими карточками.

1. «Ритмическое знакомство». Его целесообразно проводить на первых уроках, когда дети еще не знают имена своих одноклассников. Преподаватель, называя у каждого ученика имя, прохлопывает его в определенном ритме – из четвертных и восьмых длительностей. Ребята повторяют ритм и выкладывают его карточками. Желательно, что-