

**Муниципальное автономное учреждение
Дополнительного образования
«Детская школа искусств г. Печора»**

**Методическая разработка
«В помощь педагогу»
(опорные методологические словари и таблицы)**

**составитель
Толстикова Светлана Валентиновна-
заместитель директора по учебной работе, преподаватель**

**г. Печора
2021 г.**

«В помощь педагогу»

Данное пособие разработано в помощь педагогам преподающих различные виды искусства для составления и планирование планов-конспектов занятий, технологических карт занятий и открытых мастер классов.

Цель методической разработки – помощь в аналитической обработке, формулировках и разработки этапов планов, конспектов и технологических карт занятий. А также для составления аналитических справок, рецензий, аттестационных работ.

Задачи методической разработки - собрать и обобщить методологические термины по разделам:

1. Типы и этапы занятий (словарь)
2. Формы и методы работы на занятиях по видам (искусства)

Пояснительная записка:

Так как, алгоритм составления технологической карты занятия искусства не является неизблемым, универсального рецепта нет, но есть общие моменты.

Классификацию традиционных занятий логично осуществлять на основе выбранных задач и используемых видов деятельности для их реализации. При этом необходимо учитывать психологические особенности обучающегося, возраст обучающихся, специфику преподаваемого предмета. Анализируя методические рекомендации к современным программам, целесообразно выделять отдельным типом занятия по изучению нового материала, развитию и совершенствованию знаний и умений, так как на каждом из занятий происходит повторение, закрепление и расширение представлений детей.

Классификация занятий приводит к смешению типов занятий с методами и приемами обучения. Авторы современных программ представляют классификацию занятий для каждого вида деятельности. Например, информационные; практикумы; итоговые; беседы; познавательные рассказы; экскурсии.

Таким образом, запись хода урока в форме технологической карты дает учителю возможность еще на стадии подготовки к нему максимально

детализировать его содержание, эффективно отразить основные моменты рабочей программы, соответствующие теме занятия. Позволяет оценить рациональность и потенциальную эффективность выбранного содержания, форм, методов, средств и видов учебной деятельности на каждом этапе урока.

В памятке «Типы занятий» и словаре «Этапы занятия» даны опорные термины для педагогов, преподающих различные виды искусства (и музыкальные в том числе).

В таблице «Формы и методы» даны более 20 видов и методов работы на занятиях в области искусства и их краткие описания: для чего служат, каких результатов можно добиться используя тот или иной метод, или форму работы.

Преподаватели могут взять данную методическую разработку за основу и дополнять своими педагогическими находками и терминами.

Типы занятий по видам искусства

- Доминантное (преобладает один вид деятельности)
- Занятие-игра
- Занятие-беседа
- Занятие-интервью
- Занятие викторина
- Занятие-восхождение
- Занятие –образ
- Занятие –вернисаж
- Занятие-импровизация
- Занятие –интеграция (межпредметные связи)
- Занятие-спектакль
- Занятие-путешествие
- Занятие- экскурсия
- Занятие-диспут
- Занятие – конференция
- Занятие по выполнению творческих проектов
- Коррекционное
- Комбинированное
- Комплексное (содержит различные виды искусства, виды худ. деятельности)
- Контроля и коррекции
- Комплексное

- Мастер-класс
- Обобщения и систематизации
- Практическое занятие
- Проблемное занятие
- Сотворчество ученика и учителя в процессе создания художественного образа
- Сюжетное
- Теоретическое (искусствоведческие)
- Тематическое (выбирается одна тема, объединяющая все виды деятельности)
- Формирование и закрепление способов деятельности

Словарь этапов занятия

А

- Актуализация опорных знаний
- Актуализация знаний и фиксация индивидуальных затруднений в деятельности
- Артикуляционная гимнастика
- Анализ музыкального, художественного произведения (материала, отрывка и т. д.)

В

- Вводная беседа
- Выделение ключевых моментов.

З

- Закрепление новых знаний, нового способа, новой технологии (различными методами)
- Звукообразование, звуковедение (методы, способы)
- Здоровье сберегающий компонент (динамические паузы, свободное перемещение по аудитории, гимнастика для глаз, чередование видов деятельности, элементы релаксации, ранжирование учебного материала по степени сложности)

И

- Игровое экспериментирование
- Игра-фантазия
- Игры-драматизации
- Изучение художественного наследия
- Итоговый (подведение итогов занятия, формулировка вывода)
- Использование схем (схематических заготовок)
- Исследовательская (опытная) деятельность
- Индивидуальная работа над допущенными ошибками

Л

- Логоритмические игры и упражнения

М

- Мини-концерт
- Моделирование элементов музыкального (художественного) языка
- Мотивационная ситуация
- Музыкально-ритмические (игры, упражнения и т. д.)
- Музыкально-двигательные игры-импровизации
- Музыкально-двигательный этюд
- Музыкальные (художественные)-дидактические игры
- Музыкальное-цветомоделирование («Музыкальное рисование»)

Н

- Накопление первоначальных представлений

О

- Объяснение нового материала
- Ознакомительный (вовлечение обучающихся в обсуждение реальной ситуации, найти наиболее эффективную форму преподнесения материала для ознакомления)
- Определение последовательности выполнения работы, задания
- Организационный момент

- Организация рабочего места

П

- Пальчиковые игры и упражнения
- Первичная проверка понимания изученного
- Первичное закрепление материала с проговариванием
- Пластическое интонирование
- Практическая часть
- Применение нового знания
- Проработка содержания темы занятия
- Поисковая работа
- Подбор иллюстративного материала к изучаемым темам
- Показ способов действия
- Прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных)
- Проверочный (проверка имеющихся знаний и умений, готовность к изучению новой темы)

Р

- Работа над артикуляцией и дикцией
- Работа над динамикой и штриховыми особенностями
- Работа над дыханием, фразировкой
- Работа над интонацией
- Разработка нескольких вариантов исполнения, (изделия) и выбор наилучшего
- Работа над развитием мышечной и зрительной памяти
- Рефлексия (степень удовлетворения от творческой работы на занятии)
- Репетиционный (с применением различных задач и способов исполнения)
- Ритмопластика

С

- Самостоятельная творческая работа
- Самостоятельное нахождение и исправление ошибок
- Слушание музыки и последующий анализ, разбор впечатлений, и используемых средств музыкальной выразительности

- Стилистический анализ
- Словесное иллюстрирование
- Создание проблемной ситуации
- Создание художественного контекста
- Сюжетно-ролевые игры
- Сюжетно-проблемные ситуации или ситуации с ролевыми взаимодействиями

Т

- Театрализованные-музыкальные игры импровизации
- Тестирование
- Творческая интерпретация
- Творческое музицирование
- Творческое задание

У

- Усложняющиеся игры –эксперименты, игры- путешествия
- Усвоение новых знаний и способов действий
- Упражнения и игры на развитие (мелкой моторики, памяти, творческого мышления и т. д.)

Ф

- Физминутка
- Формирование (певческой интонации, позиционной игры, исполнительских навыков, навыка штриха, навыка колорирования и т. д.)

Э

- Экпресс-выставка
- Экпресс-опрос
- Экпресс-тестирование

Сущность, специфика и классификации методов обучения в области искусств

Существующие в современной музыкально-педагогической литературе определения метода музыкального образования (обучения, воспитания) достаточно разнообразны, однако в целом не противоречивы.

Методы обучения – это способы организации усвоения обучающимися содержания предмета, отвечающие целям и задачам учебного процесса. Обусловленность методов целью и содержанием реализуется в процессе деятельности учащегося под руководством преподавателя (Э.Б. Абдуллин).

Методы обучения представляют собой различные способы совместной деятельности учителя и учеников, где ведущая роль принадлежит педагогу (Л.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко).

Термин «метод» используют в двух смыслах: широком и узком.

В широком смысле под методом музыкального образования понимается совокупность педагогических способов, направленных на решение задач и освоение содержания музыкального образования.

В узком смысле метод – конкретный прием, направленный на освоение учащимися музыкальных знаний, умений, навыков, опыта творческой деятельности и эмоционально-нравственного отношения человека к действительности, воплощенного в музыке.

Специфика методов музыкального образования состоит в их направленности на развитие творческих способностей учащихся, их музыкального вкуса и потребности в общении с искусством, на моделирование в музыкальных занятиях художественно-творческого процесса, на достижение единения учителя и учеников в процессе общения с музыкальным искусством.

Применяя различные методы, преподаватель должен помнить, что их выбор должен обеспечивать развитие у учащихся воображения, эмоциональной отзывчивости на музыку, музыкального мышления, создавать чувство радости от общения с искусством, формировать увлеченность занятий и их основным содержанием – самой музыкой.

Методы музыкального образования очень разнообразны. Это обусловлено спецификой музыкального искусства, его многообразием, а

также особенностями видов музыкальной деятельности детей на уроках. Как правило, методы применяются не изолированно, а в разнообразных сочетаниях.

№	Наименование формы или метода	Краткое описание метода
1.	- словесный метод	- в музыкальном обучении понимается не столько как передача необходимой информации, сколько в качестве образного-психологического настроения, направленного на духовное общение ребенка с музыкальным искусством. То есть для словесного пояснения музыки речь должна быть не бытовой, а образной.
2.	- наглядно-слуховой метод	- в силу звуковой природы музыкальных занятий наглядно-слуховой метод предполагает демонстрацию музыкальных произведений как в живом звучании, так и с применением аудио и видео технологий. Это позволяет учащимся с видами, жанрами, тембрами и многими различными особенностями произведений и явлений искусства. В целях активизации восприятия учащихся все же «предпочтительнее» живое исполнение. Первоочередное условие при этом – профессиональное исполнение. В целях лучшего запоминания необходимо повторение и неоднократное прослушивание как целого произведения, так и по частям. Детям нравится слушать понравившуюся им музыку несколько раз. При этом у них углубляется восприятие, возникают новые структурно-смысловые связи в явлениях искусства.
3.	- формирования навыков элементарного сольфеджирования	Сольфеджирование выполняет вспомогательные функции по отношению к пению и слушанию и исполнению музыки, но, чтобы эти функции исполнять, необходимо научиться петь по нотам. Чтобы облегчить ребенку задачу сольфеджирования, надо разложить ее на несколько этапов: 1. Анализ метро - ритмической структуры: сюда входит определение размера, чтение ритма с названиями ритмослогов, определение количества фраз и их сравнение по ритму. 2. Чтение нотной записи: с какой ноты начинается, какие еще встречаются ноты, какой нотой кончается. Чтение в ритме нотной записи, сравнение фраз по нотной

		<p>записи.</p> <p>3. Анализ интонационный: определение тоники, тональности, лада, выявление знакомых интонаций и наиболее сложных интонаций, слуховая настройка на тональность, в которой также подготавливаются и пропеваются ключевые, наиболее сложные интонации, сравнение фраз по интонационному признаку.4. Сольфеджирование в ритме без сопровождения, с поправками и повторами.5. Исполнение записанной мелодии с текстом, который перед этим читает педагог.</p>
4.	- метод сходства и контраста	<p>Основываясь на характере познавательной деятельности, фундаментальное значение на музыкальных занятиях приобретает метод сравнения. Метод сравнения является наиболее распространенным в практике музыкального воспитания, так как его применение позволяет создать ситуации, вызывающие у учащихся интерес. Выполнение творческих заданий предполагает анализ музыки, заставляет ребят вслушиваться, следить за изменением звучания и развитием музыкального образа, осознавать свои впечатления и делать выводы.</p> <p><i>Сходство и различие как методический принцип</i> занятий адекватен принципу тождества и контраста – принципу организации самой музыкальной формы.</p> <p>Этот алгоритм необходимо выполнять каждый раз без изменения порядка работы. Естественно, что по мере освоения навыка сольфеджировочная работа внутри каждого этапа будет как бы сжиматься, сворачиваться, становиться все менее подробной, но сами этапы обязательно метод сходства и контраста сохраняются.</p>
5.	- метод активизации музыкального восприятия	<p>Основной путь развития музыкального восприятия – это повышение звуковысотного слуха и его производных, а также расширение круга знаний учащихся о музыкальных стилях, жанрах, формах. Но услышать в звуках музыки отражение душевных движений и выражение серьезных переживаний, дано не каждому. Для этого следует развивать музыкальное восприятие, что значит, научить учащихся переживать чувства и настроения,</p>

		<p>выражаемые композитором при помощи звуков, специальным образом организованных, а также научить понимать при помощи каких средств музыкант, композитор, исполнитель достигает эстетический эффект воздействия. Основная линия развития восприятия состоит во все большем углублении в сущность воспринимаемого: от более простого процесса беглого схватывания музыкального произведения к реакции детального видения, чему способствует, неоднократно повторное прослушивание.</p>
6.	- метод интонационно-тематического анализа	<p>Интонация – важнейшая общехудожественная категория. Интонационность присуща разным видам искусств, в той или иной мере. Музыка - искусство всецело интонационное. Призвание музыки превращать интонацию в символ и мысль. В ней звук и смысл присутствуют в единстве.</p> <p>Интонационный анализ раскрывает сокровенную мысль композитора, которая не лежит на поверхности, он как бы освобождает эту суть от того, что её скрывает. Поэтому целью интонационного анализа – должно стать понимание истины, блага, красоты, которыми наполнены творения культуры.</p> <p>От анализа усвершенствуется слышание языка интонаций, их противостояний и смешений, ярче выявляется своеобразие личности композитора и его стиля, вырисовывается своеобразие сюжетно-жанровых решений. Теоретические знания музыки лишь опосредуют этот процесс.</p>
7.	- приемы многовариантного восприятия произведений или метод вариантности впечатлений	<p><i>Метод</i> направлен на то, чтобы показать данное явление в разных вариантах с целью раскрытия многообразия и многоаспектности конкретного художественного образа.</p>
8.	- выход во внемузыкальные сферы, сопряженный с проведением аналогий, сравнений,	<p>Частица «мета» переводится как «над», «за» пределами чего-то, как область большая, чем сам предмет, как то, что за предметом. Метазнание-понимается как понимание способов использования знаний, понимание смысла и назначения своих знаний и умений.</p> <p>В настоящее время формирование метаумений</p>

	возникновением ассоциаций (метапредметность)	становится центральной задачей любого обучения. Суть метапредметного подхода – усвоение любого материала происходит в процессе решения практической или исследовательской задачи, познавательной проблемной ситуации. Метапредметный подход – подход к образованию, при которой ученик не только владеет системой знаний, но и усваивает универсальные способы действий, с помощью которых он сможет сам добывать и пользоваться информацией. <i>«Скажи мне – и я забуду, покажи мне-и я не запомню, вовлеки меня –и я пойму»</i>
9.	- метод игры и драматизации;	Метод помогает творчески воспринимать произведение искусства (художественное, музыкальное, литературное и др.) в игровой форме получать представление об образном, сюжетном и эмоциональном плане произведения. Способствует развитию психических процессов и различных качеств личности – самостоятельности, инициативности, эмоциональной отзывчивости, воображения.
10.	- метод творческих заданий;	Основной задачей этого метода является создание учащимися новых образовательных результатов: идей, сочинений, исследований, исполнения музыкального произведения и др. Метод основан на свойстве мозга устанавливать ассоциативные связи – связи между понятиями, чувствами, мыслями. Отдельные слова, наблюдение могут вызвать в сознании воспроизведение ранее пережитого и «включить» информацию прошлого опыта для решения поставленной задачи. Поэтому «аналогия» хороший возбудитель ассоциаций, которые стимулируют творческие возможности.
11.	- метод «забегания» вперед и возвращения к пройденному, или метод перспектив и ретроспективы	«Для учителя каждое «забегание» становится своеобразной разведкой того, насколько сознание учащихся подготовлено к восприятию нового материала; для учащихся – это и предварительное «взрыхление почвы», и «прояснение горизонта». «Возвращение» никогда не должно быть простым повторением: его можно уподобить взгляду человека, поднимающегося в гору, когда, достигнув новой высоты, он сверху оглядывается на пройденный отрезок пути и замечает в нем, что не было ему видно раньше». Этот метод позволяет устанавливать преобладающие связи между темами

		<p>программы, формируя целостное представление о музыке у учащихся. При этом предусматривается установление связей на трех уровнях: между годами обучения, между темами четвертей, между музыкальными произведениями. Преимущества этого метода заключается в том, что освоение новой темы на уже знакомом материале становится более легким; пройденный материал поднимается на более высокий уровень новой темы, на уровень большей сложности и большей содержательности; устанавливаются связи между различными музыкальными явлениями. Благодаря данному методу преподаватель имеет возможность устанавливать в самой практике занятий со учащимися единство и непрерывность процесса овладения музыкальной культурой.</p>
12.	- метод создания художественного контекста	<p>Этот метод направлен на развитие музыкальной культуры учащихся через «выходы за пределы музыки (в смежные виды искусства, историю, природу, жизненные ситуации и образы), создание богатой художественно-педагогической среды. Данный метод дает возможность представить музыку в богатстве ее разнообразных связей, понять сходство и отличие от других искусств, других сфер общественного сознания.</p> <p>Действие этого метода обусловлено тремя условиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общность различных видов искусства (источником является жизнь); - один предмет исследования – человек, его духовный мир, состояние мысли. - особенность психики ребенка, которой свойственен синкретизм различных видов искусства в одном виде действий. <p>Действие данного метода помогает созданию атмосферы, образной сферы для восприятия музыкального произведения через привлечение поэтических, живописных произведений, созвучных тому произведению, которое звучит на уроке.</p>
13.	- метод эмоциональной драматургии	<p>- направлен на создание занятия, в котором имеет место определенное драматургическое решение:</p> <p>Например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вступление, где обозначается вектор

		<p>эмоциональной направленности всего занятия</p> <ul style="list-style-type: none"> - Экспозиция, изложение новой темы, как проблемы решение которой требует творческих исканий; -Разработка, работа мышления, творческого воображения, актуализация музыкального и жизненного детского опыта, обращение к различным по характеру муз. и др. произведений, видам и формам деятельности. - Наличие эмоционально-эстетической кульминации, связанного со слушанием или исполнением яркого художественного произведения, или открытия чего-то нового, ранее непрочувствованного или неосознанного. - Реприза, повторение проблемы, но уже на новом уровне осмысления, заранее продуманное завершение занятия, с одной стороны логически завершающего общую композицию занятия, с другой стороны предоставить возможность для дальнейшего самостоятельного размышления над обозначенной проблемой. -Кода, вывод по занятию, который в идеале должны сформулировать сами дети, оценка деятельности учащихся
14.	- метод интонационного-двигательного постижения музыки (пластического интонирования)	<p>- Для включения детей в активную деятельность при слушании или исполнении произведения с помощью двигательного погружения. С помощью движения детям легче «войти в образ», почувствовать музыку «всем телом», глубже проникнутся «настроением произведения». Например, под веселую музыку «танцевать кистями рук», «притоптывать ногами», «хлопки ладонями» и др. Под грустную музыку « тихо шагать», или «делать плавные движения руками», под «таинственную» музыку – изображать любопытство или испуг, желание спрятаться.</p>
15.	- метод сознания личностного смысла произведения	<p>- направлен на вербализацию не музыки, а собственных переживаний ребенка в ситуации восприятия музыки. Реализация метода требует определенного уровня музыкального мышления ребенка, наличие у него умения соотносить свой музыкальный и жизненный опыт с воспринимаемым муз. произведением.</p>

		Использование этого метода позволяет приблизить ребенка к музыке, установить взаимосвязь личностных эмоциональных переживаний с чувствами и эмоциями выраженными в музыке. Нахождение ребенком в произведении близких и понятных ему смыслов делает приобретаемые в процессе музыкальных занятий знания лично значимые.
16.	-синкретический метод (метод «музыкальный театр»)	- направлен на постижение целостного музыкального содержания (средствами: звук, жест танец, слово, литературный сюжет, стихи). Особенностью является то, что определяемые средства должны быть реализованные в «синтезе». Метод помогает ребенку сделать музыку зримой, осязаемой, что очень важно на начальном этапе взаимодействия с искусством, когда дети не владеют достаточным словарным запасом и образным арсеналом. Например: разыграть пьесу А. Гречанинова «Необычное происшествие» по характеру музыки дети определяют различных животных, далее разыгрывают спектакль изображая повадки придуманных персонажей). Применяя этот метод можно заложить основы понимания и развития восприятия музыки, проявить творческое начало в исполнении произведений.
17.	-метод наблюдения и сравнения	Наблюдение – метод получения информации для решения сформулированной проблемы путем непосредственного анализа. Сравнение – установление сходства и различия объектов и явлений по существенным признакам.
18.	- метод эмоционального воздействия	Эмоциональные реакции, возникающие при восприятии произведения искусства в целом, и музыкального в том числе, способствуют развитию эмоциональной отзывчивости не только на содержание произведения, но и на эмоции окружающих людей. Деятельность педагога направлена активизацию эмоционального отклика детей и развития у них способности определять настроение, характер произведения посредством специальных вопросов или для подтверждения идеи использовать образы художественной, музыкальной и др. литературы, а также иллюстративного ряда

19.	- метод создания эффекта удивления	Ситуация, которой предшествует <i>удивление</i> (новизна информации, необычность, несоответствие прежним знаниям) – является сильным возбудителем познавательного интереса, которые обостряет эмоциональные и мыслительные процессы.
20.	-метод создания ситуации успеха	<p>Целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается возможность достичь значительных результатов.</p> <p>Снятие страха – помогает преодолеть неуверенность в собственных силах, и оценки окружающих;</p> <p>Авансирование успешного результата – педагог выражает твердую убежденность в том, что ребенок справится с поставленной задачей, и внушает уверенность в своих возможностях;</p> <p>Скрытое инструктирование в способах и формах совершения деятельности – помогает ребенку избежать поражения. Достигается путем намека, пожелания.</p> <p>Внесение мотива – показывает ребенку почему, зачем, для чего совершается деятельность, кому будет хорошо после этого.</p> <p>Персональная исключительность – обозначает важность усилий ребенка.</p> <p>Мобилизация активности или педагогическое внушение – побуждает к выполнению конкретных действий</p> <p>Высокая оценка детали – помогает эмоционально пережить успех не результата в целом, а какой-то отдельной его части (детали)</p>
21.	-метод создания игровых ситуаций	Когда ребенок выполняет задание, думая, что он участвует в игре он более раскрепощен, увеличивается познавательная активность, не боится отвечать на поставленные вопросы, более широко и творчески мыслит. Создать игровую ситуацию удобно на сюжетном занятии.
22.	-интегрирование видов искусства и творческой деятельности	Объединение различных видов искусства для многогранного ознакомления с тематикой изучаемого или создания произведения. Ребенок получает возможность глубокого и многостороннего ознакомления с изучаемым предметом; Метод помогает повысить уровень творческой активности и самореализации.
23.	- Метод	Способ достижения дидактических и творческих

	творческого проекта	целей через детальную проработку проблемы, которая должна завершиться реальным результатом оформленным или достигнутым тем или иным способом (составление реферата, оформление презентации, выступление на тематическом концерте, записи видеоролика и др.) Внедрение проектного метода обеспечивает создание условий для формирования исследовательских, исполнительных умений учащихся , способствует развитию творческих способностей .
--	---------------------	---