

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2»**

457105 г. Троицк
Челябинской области
ул.10 квартал, д.17

ИНН 7418010141
КПП 742401001

Телефоны (35163) 3-14-54
3-14-56

ДОКЛАД

Современные педагогические технологии в детской школе искусств.

Выполнила: Красильниковой А. С.
Преподаватель отделения «Искусство театра»

Троицк, 2023

Оглавление

Современные педагогические технологии в детской школе искусств.

Широкое распространение различных инноваций, в том числе новых педагогических технологий в системе общего образования требует от современного преподавателя Детской школы искусств знания тенденций инновационных изменений и вероятность их использования в собственной практике. Педагогика искусства отличается ярко выраженной спецификой, обусловленной индивидуальным характером обучения, обращенным к эмоциям и духовному миру человека, развитие которого всегда уникально, неповторимо и не подлежит технологическому описанию.

Использование современных образовательных технологий в практике обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития обучающихся. Преподаватель использует различные технологии полностью или отдельные их приёмы. Например, некоторые приёмы применения: Технология игрового обучения – урок, где преподавателем обучающегося выступает ученик более старшего класса; Технология развития критического мышления - через прослушивание аудио и видео записи работы обучающегося и анализ совместно с преподавателем; запись и анализ работы учащимся собственных внеурочных занятий на инструменте; Анализ исполнения произведения другим обучающимся.

Образовательные технологии и их результативность.

Технология	Результат использования
Технология игрового обучения.	Активизация деятельности учащихся. Увеличение накопляемости оценок. Отработка коммуникативного аспекта.
Технология развития критического мышления.	Происходит обучение обобщённым знаниям, умениям, навыкам и способам мышления. Появляется возможность объединения отдельных дисциплин.

Обучение в сотрудничестве (в коллективе ансамбля и оркестра)	Развитие коммуникативных навыков, взаимответственности, способности обучаться в силу собственных возможностей при поддержке товарищей.
Концентрированное обучение	Позволяет победить хроническую нехватку времени, делает образовательный процесс более интенсивным. Активизирует познавательные интересы, способствуя формированию личности.
Интегрированные уроки (специальность, теория и сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература)	Помогают преодолеть трудности в освоении теоретических предметов и способствуют формированию у обучающихся системной связи компонентов строения произведений.
Информационно-коммуникативные технологии.	Запрос на расширение доступа к интернету. Использование электронных ресурсов.
Личностно ориентированные технологии обучения.	Результатом использования личностно – ориентированных технологий становится обеспечение рационального и эмоционального единства в обучении, что благоприятно отражается на произвольности мотивации детей.
Здоровьесберегающие технологии и методики.	Решают проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся при организации учебного процесса.

Планируя применение образовательных технологий, необходимо исходить из того, что каждый обучающийся на протяжении периода обучения должен поработать во всех педагогических технологиях. При этом учитываются возрастные особенности учащихся.

Из представленных технологий рассмотрим две:

1. Личностно ориентированные технологии предусматривают приоритет субъект-субъектного обучения, диагностику личностного роста, ситуационное проектирование, игровое моделирование, включение учебных задач в контекст жизненных проблем, предусматривающих развитие личности в реальном, социокультурном и образовательном пространстве.

Мы не можем назвать данные технологии инновационными, так как для музыкального образования они являются концептуальной основой педагогического процесса и являются традиционными. Даже занимаясь в группах, преподаватель учитывает индивидуально-психологические особенности и перспективы развития каждого ученика.

Использование технологий и методик личностно ориентированного обучения .

Личностно – ориентированные технологии представляют собой воплощение гуманистической философии, психологии и педагогики. Личностно – ориентированные технологии обеспечивают комфортные, бесконфликтные и безопасные условия его развития. Личностно – ориентированным называется обучение, при котором во главу ставится личность ребёнка, его самобытность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. Личностно-ориентированные (антропоцентрические) технологии в центр образовательной системы ставят личность ребёнка, обеспечение безопасных, комфортных условий её развития и реализации природных возможностей. Личность ребёнка превращается в приоритетный субъект, становится целью образовательной системы. В рамках этой группы в качестве самостоятельных направлений выделяются гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества, технологии свободного воспитания.

Педагогика сотрудничества – её можно рассматривать как создающую все условия для реализации задач сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов.

Цель обучения и воспитания - разбудить, вызвать к жизни внутренние силы и возможности ребёнка, использовать их для более полного развития личности. Проявления гуманного отношения к детям, перечисленные в качестве факторов учебно-воспитательного процесса, такие как любовь к детям, оптимистичная вера в них, отсутствие прямого принуждения, приоритет положительного стимулирования, терпимости к детским недостаткам, в сочетании с проявлениями демократизации отношений – правом ребёнка на свободный выбор, на ошибку, на собственную точку

зрения – способствуют формированию здоровой психики и, как следствие, высокого уровня психологического здоровья. Этому же способствует решение одной из задач Педагогики Сотрудничества – формирование положительной Я-концепции личности обучающегося.

Ориентация на «зону ближайшего развития» ученика при построении его индивидуальной образовательной программы позволяет в максимальной степени учесть его способности, возможности, темпы развития, влияние окружающей среды и условий. Но в тоже время необходимо избегать перегрузки учащихся, формированию у них утомления и переутомления.

Технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов, целевая ориентация на обучение каждого учащегося на уровне его индивидуальных возможностей и способностей. У преподавателя появляется возможность дифференцированно помогать слабому ученику и уделять внимание сильному, более эффективно работать с трудными детьми. Сильные учащиеся активно реализуют своё стремление быстрее продвигаться вперёд и вглубь, слабые – меньше ощущают своё отставание от сильных.

Образовательные программы обучения в детской школе искусств строятся на принципе лично – ориентированного взаимодействия. Целью образовательных программ является создание условий для индивидуального комплексного развития каждого обучающегося, с учётом физического и психического состояния здоровья, через уважение к ребёнку, принятие его целей, интересов, создание единого пространства развития с учётом его индивидуальных особенностей. Обеспечение комфортного эмоционально-психического состояния обучающихся и преподавателя:

1. Помощь обучающимся в адаптации к новым условиям.
2. Создание общей эмоционально-положительной, дружественной, доверительной, доброй атмосферы на занятиях.
3. Создание ситуации успеха, которая позволяет обучающемуся находится в состоянии психологического равновесия, исключает стрессы, обусловленные при выполнении заданий, незнанием учебного материала.
4. Использование лично ориентированного подхода, организация различных форм деятельности (индивидуальная, групповая, коллективная и т.д.).
5. Совершенствование контрольно-оценочной деятельности: учащиеся обобщают изученный материал, оценивают свою деятельность, деятельность своих товарищей, успехи, неудачи, вносят коррективы.
6. Развитие интеллектуальных и творческих способностей, мышления, особенно логического, рационального, формирование практических навыков.

Учащиеся с развитым логическим мышлением, памятью, вниманием успешно и с интересом учатся, а это напрямую связано с психическим здоровьем, познанием окружающего мира, формированием нравственных качеств, способностью адаптироваться в современном мире.

7. Оптимальная дозировка домашнего задания.

8. Использование нетрадиционных игровых форм проведения урока, создание условий для проявления творческой активности, проведение внеклассных мероприятий.

2. Использование здоровьесберегающих технологий, методик и приёмов.

Здоровье лежит в основе благополучия любого человека, ведь только здоровый человек может добиться успехов в жизни, быть активным творцом в окружающем мире. Уровень современной жизни предъявляет высокие требования к человеку и его здоровью. В связи с этим возросло внимание и к здоровью детей. Проблема здоровья детей встает особенно остро, потому что состояние здоровья подрастающего поколения является показателем благополучия общества, отражающим не только истинную ситуацию, но и дающим прогноз на перспективу.

Большинство детей школьного возраста имеют различные отклонения в состоянии здоровья: ослабление зрения, опорно-двигательного аппарата, неврологические нарушения, что ведет к отставанию в учебе, так как пропуски по болезни ведут к пробелам в знаниях. Эти обстоятельства обязывают преподавателя заниматься проблемами сохранения здоровья ребенка в условиях обучения в школе искусств.

Здоровьесбережение - залог успешного обучения.

Образовательное учреждение призвано обеспечить не только учебный процесс, но и содействовать нормальному развитию учащихся и охране их здоровья.

Несомненно, что успешность обучения в школе определяется состоянием здоровья, с которым ребенок поступил в школу. В дальнейшем сохранение и укрепление здоровья школьников будет зависеть от правильной организации учебного процесса

Особенности здоровьесберегающих технологий состоят в их рациональности, совместной организации деятельности учителя и учащихся, без которых невозможно достичь эффективности обучения. Это дает возможность преподавателю решать проблемы обучения успешнее, а

обучающихся облегчает напряженность учебного процесса. Тем самым создается образовательная среда, которая обеспечивает снятие многих отрицательных факторов.

В основе модели здоровьесберегающего обучения находятся две составляющих: «обучающая» и «сохраняющая» здоровье ребенка среда. «Обучающая среда» связана с развитием интеллектуальных и творческих способностей ребенка, базирующаяся на педагогике, в основе которой лежат активные формы и методы обучения. «Сохраняющая здоровье среда» опирается на создание психологического комфорта, эмоциональной отзывчивости. К «сохраняющей среде» относятся санитарно-гигиенические требования. К примеру, в музыкальной школе это должно быть проветренное помещение, так как свежий воздух является той средой, в которой хорошо работает мозг, легкие; сияющие черно-белые клавиши инструмента - это установка на деятельность; достаточное освещение – комфортная работа для глаз без усилий и напряжения. Педагог должен чувствовать, когда ребенок устал, так как у него пропадает заинтересованность, внимание становится рассеянным, и предпринимать все возможные методы и приемы для снятия утомления.

Здоровьесберегающие технологии призваны обеспечивать уважение к личности каждого ребенка, создавать условия для развития его уверенности в себе, инициативности, творческих способностей, самостоятельности и ответственности. Педагоги, сохраняя здоровье детей, должны свести к минимуму все факторы риска: стрессовое воздействие на ребенка, несоответствие методик и технологий обучения возрастным особенностям детей, несоответствие условий обучения санитарно-гигиеническим требованиям и т.д.

ДШИ - как здоровьесберегающая педагогическая система

Дополнительное образование детей дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы, способствует снятию психологического барьера, формированию культуры здоровья.

У ребенка совершенствуется физическое развитие - развивается чувство ритма и музыкальный слух, тренируется мелкая моторика и координация движений, вырабатывается сила воли, усидчивость, воспитывается сценическая выдержка, развивается внимание и память. Ему нужно дома самостоятельно заниматься музыкой, вовремя успевать к началу занятий,

следить за расписанием и учиться организовывать свой день так, чтобы все успеть. Но самое главное - общение в кругу близких по интересам друзей снимет усталость после школьных уроков, приобщит ребенка к духовному наследию прошлого, познакомит с сокровищами мировой культуры, что благотворно скажется на его здоровье.

Многообразие видов деятельности в ДМШ позволяет на каждом занятии прибегать к различным здоровьесберегающим технологиям. Огромные возможности для поддержания душевного здоровья детей имеет музыкотерапия или оздоровление музыкой. Музыкотерапия является интересным и перспективным направлением, которое используется во многих странах в лечебных целях. Экспериментально доказано, что музыка может успокоить, но может привести в возбужденное состояние. Занятия музыкой укрепляют иммунную систему, что способствует снижению заболеваемости, улучшается обмен веществ, активнее происходят восстановительные процессы.

Врачи единодушны во мнении, что пение полезно для здоровья. В процессе пения укрепляются голосовые связки, повышается иммунитет. Для детей, часто болеющих бронхитом, вокальные или хоровые занятия очень полезны. Пение заменяет дыхательную гимнастику, снимает стресс. Для укрепления мышечной системы, а также для лечения и профилактики болезней опорно-двигательного аппарата идеально подходят ударные инструменты.

Объем максимально допустимой учебной нагрузки учащихся должен соответствовать нормам. Комфортное расписание становится важной составляющей, так как правильно составленное расписание предупреждает появления переутомления. С целью исключения перегрузки детей расписание в ДШИ составляется таким образом, чтобы ребенок мог отдохнуть после школы и придти на урок.

Организация и планирование урока

Поскольку основой любого образовательного процесса является урок, то и его влияние на здоровье учащихся является наиболее важной частью в этой сфере. Большинство критериев, о которых говорит традиционная методика, касаются сугубо педагогических аспектов проведения урока. Однако почти каждый из этих элементов связан с проблемой сохранения здоровья учащихся.

Преподаватель обычно следит за соблюдением режима школьных занятий: строит урок с учетом работоспособности детей, чередуют различные виды деятельности, выполняют гигиенические требования, создают благоприятный эмоциональный настрой. Ориентиры, на которые целесообразно обратить внимание при проведении урока.

Рациональная организация урока, использование активных форм и методов обучения: динамические паузы, расслабление под музыку и включение игровых моментов на уроках, гимнастику для глаз, проведение интегрированных уроков.

Число видов учебной деятельности является важной составной частью урока. К ним относятся следующие виды учебной работы: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа. к быстрой утомляемости.

Продолжительность и чередование различных видов учебной деятельности. Необходимо чередовать различные виды слуховой, двигательной и творческой деятельности, где игра гамм и арпеджио сменяется разбором нового нотного материала, повторением уже выученных пьес, которые ученик знает наизусть, сочинением и подбором знакомых мелодий и т. д.

Работоспособность у детей связана с биоритмами и имеет два основных пика. Первый подъем приходится на 9-11 часов, второй – на 16-18 часов. Неодинакова умственная способность учащихся и в разные дни учебной недели. Из опыта работы можно с уверенностью сказать, что после выходных в понедельник не следует проводить академических концертов, зачетов и экзаменов. Учебная нагрузка в течение недели должна быть распределена таким образом, что наибольший ее объем приходится на вторник и среду. Контрольные и проверочные работы лучше проводить в середине учебной недели.

Использование методов, способствующих активизации инициативы и творческого самовыражения учащихся. К таким методам относятся методы свободного выбора (беседа, выбор приемов исполнения, свобода творчества и т.д.); активные методы (ученик в роли учителя, обучение действием, ролевая игра, ученик как исследователь и др.); методы, направленные на развитие интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки и др. Эти приемы помогут снять признаки утомления, а

хроническое утомление - это одна из главных причин истощения ресурсов здоровья школьников.

Психологический комфорт ученика на уроке - это важное условие для сохранения здоровья ученика.

К вопросам здоровья **вопросы мотивации обучения** имеют самое непосредственное отношение: принуждение к занятиям музыкой разрушает здоровье детей и изматывает учителей. Между заинтересованностью в обучении и его позитивным влиянием на здоровье существует прямая связь. Особенно актуально звучит это положение, когда ребенок учится в музыкальной школе. Если у него пропадает интерес к занятиям, на это существует много причин, на которых мы не будем останавливаться подробно, так как их анализ заслуживает отдельного внимания. Подчеркнем лишь, что о наличии мотивации к обучению музыкой говорит интерес к занятиям, стремление больше узнать, радость от освоения новых произведений, желание выучить понравившиеся пьесы и т. д.

Преподаватель ДШИ для сохранения здоровья детей стремится свести к минимуму возможные отрицательные моменты: использовать индивидуальный подход в составлении репертуарного плана в соответствии с музыкальными способностями ученика, подбирая программу, при исполнении которой ученик чувствовал бы себя комфортно и уверенно. **Благоприятный психологический климат на уроке** также служит одним из показателей успешности его проведения: заряд позитивных эмоций, полученный учеником на уроке, создает атмосферу творчества и взаимопонимания. И наоборот: наличие стрессов, постоянное напряжение, отрицательные эмоции с обеих сторон свидетельствуют о преобладании на уроке тенденций, губительно сказывающихся на здоровье ученика.

О личности педагога, каким он должен быть, написано много трактатов, но не последнее место в этом ряду занимает **проявления доброжелательности педагога**. На уроке должно быть место эмоциональным разрядам: улыбке, остроумной шутке, веселым и небезобидным сравнениям, использованию поговорок, афоризмов и др.

Особое внимание следует уделить системе выставления оценок за урок, на академических концертах и экзаменах, различных контрольных прослушиваниях, без учета которой можно получить отрицательное влияние на здоровье ребенка и успешность обучения в ДМШ.

На уроке педагог всегда находит возможность поощрить ученика за прилежание, отметить улучшения или недоработки в домашних занятиях.

Оценки выставляются с учетом индивидуальных способностей учащихся. Хороший результат дает обсуждение оценки за урок совместно с учеником, чтобы он понимал, к какому результату должен стремиться. Оценка за урок складывается из нескольких составляющих: самооценка, совместная оценка учителя и ученика, окончательная оценка.

На итоговых прослушиваниях, академических концертах, переводных и выпускных экзаменах комиссия прислушивается к мнению педагога по специальности, характеристике музыкальных данных ученика, анализу исполнения произведений, поэтому оценка является объективной и заключает в себе бережное отношение к психологическому состоянию ученика. Задача- Исключить эмоциональную стрессовую нагрузку у учащихся при оценивании его результатов, учитывать различные психофизиологические особенности детей.

Приведение в соответствие академических требований возможностям учеников, индивидуализация этих требований, придание содержанию образования личностного смысла позволяют создать условия для раскрытия возможностей ученика, что делает обучение успешным и помогает избегать негативных моментов, влияющих на его психику.

Показателем эффективности проведенного занятия можно считать **состояние и вид ученика, выходящего с урока**: спокойное, деловое, утомленное, растерянное или взвинченное.

Таким образом, рациональная организация урока включает в себя разнообразные виды деятельности, частоту их чередования, насыщенность урока, смену позы, физические и эмоциональные разрядки. Все это снимает проблемы переутомления, отсутствие интереса к игре на инструменте, дети будут сохранять активность до конца урока, им будет нравиться узнавать все больше нового.

Стиль общения и здоровье педагога

При позитивном стиле общения педагог выслушивает учеников, приглашает участвовать в обсуждении, в его речи больше положительных оценок исполнения (хорошо, отлично, прекрасно и т.д.), лицо выражает радость и удовлетворение. У педагогов с таким стилем общения преобладают позитивные реакции, меньше категорических суждений. Они чаще

используют разнообразные интересные технологии обучения, дети на уроке у них более активны и свободны.

Здоровьесбережение - в каждую семью

Активными помощниками в оздоровлении детей должны быть их родители. Большинство семей заинтересовано в укреплении физического здоровья своих детей, многие из них могут поделиться опытом в этом направлении. Работа с родителями в ДШИ включает в себя их просвещение: беседы, лекции, концерты, классные часы.

Различные внеклассные мероприятия направлены на физическое и психическое оздоровление учащихся. Много творчества, терпения и сил нужно приложить преподавателю музыкальной школы, чтобы в классе каждому было комфортно, чтобы дети с радостью бежали на урок. Наши родители являются участниками и незаменимыми помощниками всех внеклассных мероприятий. Если оказаться в музыкальной школе на концерте для родителей, можно увидеть, с какой уверенностью дети выходят на сцену, как радуются аплодисментам, можно понять что вот такие моменты общения с искусством и творчеством запоминаются на долгие годы и являются психологической поддержкой для воспитания личности, убежденной в своих возможностях. Все это повышает уровень мотивации процесса обучения, способствует развитию творчества, что, в свою очередь, снижает уровень тревожности, уменьшает психическое напряжение. В этом плане следует отметить, что применение здоровьесберегающих технологий способствует воспитанию успешной творческой личности.

Сноски и примечания:

1. Никишина И.В. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и методического процессов в школе: использование интерактивных форм и методов в процессе обучения учащихся и педагогов. - Волгоград: Учитель, 2008.
2. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий.- М: Каро, 2005.