

*Ускова Елена Сергеевна*

преподаватель

Филиал ФГКОУ «Нахимовское военно-морское  
ордена почёта училище Министерства обороны РФ»

г. Мурманск, Мурманская область

**СОВРЕМЕННЫЕ ОТКРЫТИЯ И ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
МЕТОДИКАХ И ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ОБЛАСТИ  
ИСКУССТВ (НА УРОКАХ МУЗЫКИ)**

*Аннотация:* в статье освещается тема развития творческих способностей, коммуникативных навыков, критического мышления посредством инновационных методик. Автором отмечено: применение новых методик на уроках музыки делает учебный процесс интерактивным, соответствует современным требованиям ФГОС и позволяет преподавателю увлечь современного ученика.

*Ключевые слова:* инновационные методики, уроки музыки, искусство.

Традиционные методы преподавания музыки, зачастую, оказываются недостаточно динамичными для современных детей, которые привыкли к интерактивным форматам и быстрому доступу к информации. Именно поэтому инновации и научные исследования в области педагогики, психологии и искусства трансформируют подходы к обучению. Новые технологии позволяют создавать иммерсивные учебные среды, интегрировать цифровые инструменты, использовать индивидуальный подход к обучению, учитывая темперамент, интересы и стиль познания каждого ученика. Как отмечает Никитина Н.Е.: «В современном образовании наблюдается сдвиг от традиционных методов обучения к инновационным подходам, основанным на использовании новых технологий и педагогических стратегий. Сдвиг обусловлен необходимостью адаптации образовательной системы к быстро меняющимся требованиям современного общества и рынка труда» [4, с. 250]. Актуальность темы расширяется возрастающим стремлением педагогической практики к всестороннему культурному об-

разованию детей [3, с. 1–14] и появлением ряда работ, исследующих данную проблематику. К наиболее интересным следует отнести научные работы Горюковой Е.Р. «Музыкальное образование в контексте новых информационных технологий» (2021); Кочиевой Е.В. «Новые технологии в области музыкального воспитания» (2022); Никитиной Н.Е. «Инновационные методы обучения: новые подходы к образованию», (2024) и др.

Цель данной статьи – проанализировать современные тенденции в методике преподавания искусств (на уроках музыки), выделить наиболее перспективные инновации для практического применения.

История педагогики свидетельствует о глубоком понимании влияния музыки на развитие личности. Еще древние философы, отмечали исключительную важность музыкального воспитания: «Воспитание музыкой надо считать самым главным» [5, с. 130]. Ритм и гармония, проникая в глубины души, формируют эстетическое восприятие и развивают чувствительность к красоте. Человек, воспитанный музыкой, с радостью встречает прекрасное, впитывает его и гармонизирует свой внутренний мир. Инновационные технологии в музыкальном воспитании основываются на игровом творческом развитии ребенка, стимулируя его природные и музыкальные способности к самовыражению. Цель такого подхода – развить в ребенке творческую личность, способную к самореализации в жизни. Особую значимость приобретает внедрение в учебный процесс современных технологий, способствующих раскрытию творческого потенциала обучающихся.

Современные инновационные технологии музыкального воспитания детей строятся на принципе коллективной деятельности, объединяющей разнообразные виды художественной активности. Пение, ритмизированная речь, игра на музыкальных инструментах, танец, импровизированное движение под музыку, озвучивание стихов и сказок, пантомима, импровизированная театрализация – все эти элементы, взаимодополняя друг друга, создают среду для развития творческого потенциала ребенка. Ключевым принципом такого подхода является активное участие взрослого, не как наблюдателя, а как равноправного

партнера в творческом процессе. Фраза «Не рядом, не над ним, а вместе!» отражает главную идею: взрослый не просто направляет деятельность ребенка, а включается в нее, совместно создавая атмосферу сотворчества и взаимопонимания.

Интерактивное проектирование предполагает синергию научно-исследовательской и проектной деятельности, которая позволяет учащимся не только усваивать теоретические знания, но и активно применять их на практике [6]. Такая форма обучения, реализуемая в рамках программы, может быть особенно эффективна для преподавания истории музыки и музыкальной журналистики. Суть интерактивного проектирования заключается в том, чтобы объединить учащихся в группы и поручить им создание совместного интернет-продукта – веб-сайта, посвященного заданной тематике. Например, в контексте изучения истории музыки, учащиеся могут создать сайт, посвященный выдающимся композиторам, стилям и эпохам, включающий в себя аудио- и видеоматериалы, интерактивные элементы, текстовые статьи, аннотации, фотогалереи и ссылки на источники [6]. Интерактивное проектирование также позволяет учащимся глубоко погрузиться в изучаемый материал, развить навыки работы с информацией, формировать собственное видение и создавать качественный результат, который можно представить широкой аудитории. Опыт применения в педагогической практике показывает, что данная форма обучения приводит к заметному росту усвоения знаний, повышению мотивации и развитию творческого потенциала учащихся.

Новые технологии дополняют и усиливают эффективность методов инновационного преподавания. Дифференцированное обучение, учитывающее индивидуальные особенности каждого ученика, обеспечивает равные возможности для всех. В ходе проектной работы учащиеся не только приобретают знания о музыке, но и развивают коммуникативные навыки, учатся работать в команде, отстаивать свою точку зрения, искать компромиссные решения. Интерактивное проектирование также позволяет сформировать у учащихся личностно-ориентированное отношение к музыке, поощряя их активную творческую дея-

тельность и развитие индивидуальных талантов. Работая над проектом, учащиеся изучают современные мультимедийные технологии, развивают навыки работы с компьютером, изучают основы веб-дизайна.

Другой инновацией является электронное музыкальное творчество, которое активно внедряется в систему художественного образования. В рамках изучения данного феномена, особое внимание уделяется компьютерному инструментарию, предоставляющему новые возможности для реализации творческих замыслов. Доктор педагогических наук, композитор И.М. Красильников в своем диссертационном исследовании «Электронное музыкальное творчество в системе художественного образования» углубленно анализирует потенциал компьютерных технологий в контексте музыкального образования. Исследователь подчеркивает, что компьютерные инструменты способствуют не только расширению творческого диапазона обучающихся, но и формированию новых навыков, необходимых для реализации современных музыкальных проектов [2]. В своей работе И.М. Красильников также классифицирует программное обеспечение, используемое для музыкально-творческой деятельности учащихся. Среди них он выделяет «музыкальные конструкторы», программы – автоаранжировщики, MIDI – секвенсеры, аудиоредакторы, виртуальные синтезаторы и нотные редакторы. Важно отметить, что каждое из этих программных средств обладает индивидуальными особенностями, которые вносят коррективы в методологию преподавания предмета. «Обращение к той или иной компьютерной программе развивает разные виды музыкальных способностей», – утверждает И.М. Красильников [2, с. 88–90] и подчеркивает, что использование программного обеспечения способствует формированию у учащихся навыков нотного письма, развитию композиторских и музыкально-исполнительских способностей, а также способностей к звукорежиссерской деятельности. Так использование компьютерных программ расширяют диапазон возможностей для творческой реализации, позволяя обучающимся пробовать различные музыкальные стили, экспериментировать со звуком и создавать уникальные музыкальные произведения.

Развитие музыкальной грамотности не сводится только к технической стороне. Современная музыкальная педагогика стремится развивать у детей способность понимать и анализировать музыкальные произведения, формировать музыкальную память, развивать навыки импровизации. Для этого используются разнообразные методы, включающие детальный разбор музыкальных произведений, используя нотную грамоту, разбор музыкальных форм, изучение истории композиторов и стилей. Игровые методики – музыкальные викторины, игры на слух, а также использование примеров из современной музыки, – делают обучение более интересным и актуальным [1]. Особое внимание уделяется развитию вокальных навыков. Новые методы, включающие дыхательные упражнения, вокальные техники, хоровая работа, основанная на принципах вокальной педагогики, помогают развивать голос и совершенствовать вокальную технику. Применение современных музыкальных стилей в обучении делает процесс обучения современным, а, следовательно, более привлекательным для учащихся [1].

Особый интерес представляют конкретные примеры методических приемов, которые можно практически применить на уроке. Использование музыкальных видеороликов, а также мобильных приложений для создания музыки, изучения нотной грамоты и развития слуха, открывает перед преподавателями возможности для повышения заинтересованности обучающихся в учебном процессе. Музыкальные видеоролики, например, могут стать отличным инструментом для изучения музыки разных эпох и стилей, позволяя визуализировать исторические контексты, инструменты, танцы и другие аспекты музыкальной культуры. Современные приложения для создания музыки, изучения нотной грамоты и развития слуха обеспечивают интерактивный и занимательный способ обучения, особенно актуальный для современных детей, привыкших к цифровой среде.

Рассмотрим конкретный пример урока «Музыкальное путешествие по эпохам с использованием новых педагогических методик. Урок направлен на формирование у учащихся 7 класса глубокого понимания исторического развития

музыки, развития слуховых представлений и музыкальной памяти, а также формирования навыков анализа музыкальных произведений. Для достижения поставленных целей используется проектный метод, дифференцированный подход и интерактивные методы, интегрируя музыкальное приложение в процесс обучения. Занятие начинается с организационного момента, где учитель проверяет готовность учеников к занятию. Вводная часть выстраивается на проблемном вопросе учащимся: «Что мы знаем о музыке разных эпох?». Постановка вопроса стимулирует интерес к теме урока и способствует формированию активной позиции в процессе обучения. Вместо традиционного изложения материала учитель создает условия для творческого познания, и учащиеся становятся «создателями» информации.

В основной части урока реализуется проектный метод. Класс делится на пять групп, каждая из которых изучает один музыкальный стиль: Средневековье, Возрождение, Барокко, Классицизм, Романтизм. Для этого используются мультимедийная презентация с краткой информацией о каждой эпохе и музыкальные видеоролики с фрагментами произведений. Группы готовят краткие презентации о характерных особенностях своего стиля, включая инструментальные и вокальные жанры, композиторов и их известные произведения. Данный этап урока демонстрирует применение дифференцированного подхода: каждая группа работает с информацией о разных стилях, что позволяет учитывать индивидуальные особенности учеников и стимулировать их творческий потенциал. После подготовки презентаций, группы представляют свою работу. В процессе презентаций учащиеся обсуждают сходства и различия в музыке разных эпох. На следующем этапе урока в дело вступает интерактивное музыкальное приложение. Учитель предлагает ученикам прослушать несколько произведений разных эпох и определить эпоху каждого произведения. В заключительной части происходит обобщение и систематизация полученных знаний. Учитель подводит итоги урока, отмечая достижения учащихся. Домашним заданием становится подготовка презентации о любимом музыкальном стиле (свободный выбор).

Инновационные методы обучения значительно повышают уровень вовлеченности и интереса учащихся к изучаемому материалу. В отличие от традиционных уроков, где акцент делается на пассивное восприятие информации, данный урок способствует активному участию в процессе обучения, что соответствует современным требованиям образовательных стандартов. В процессе формируются навыки музыкальной грамотности, а также критическое мышление, креативность и умение работать в команде. Реакции обучающихся на такой формат урока, как правило, положительные: ребята отмечают интерес и разнообразие методов обучения, возможность работать в группе и исследовать тему.

Таким образом, интеграция современных методик – необходимость, обусловленная стремлением сделать учебный процесс более интересным, эффективным и соответствующим современным требованиям. Инновационные методики позволяют ученикам добиться основной задачи уроков искусства – развить творческие способности, коммуникативные навыки, критическое мышление. Кроме того, применение новых методик на уроках музыки делает учебный процесс интерактивным, соответствует современным требованиям ФГОС и позволяет преподавателю увлечь современного ученика.

### *Список литературы*

1. Кочиева Е.В. Новые технологии в области музыкального воспитания / Е.В. Кочиева // Вестник науки. – 2022. – №12 (57). – С. 195–200 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/novye-tehnologii-v-oblasti-muzykalnogo-vospitaniya> (дата обращения: 02.10.2024). EDN OGQDPU
2. Красильников И.М. Студия компьютерной музыки: методика обучения / И.М. Красильников. – М.: Экон-информ, 2011. – 192 с. EDN QSUQUJ
3. Муратова А.А. Особенности организации культурных практик в дошкольном образовании / А.А. Муратова // Мир науки. Педагогика и психология. – 2019. – №3. – С. 1–14. EDN CWSYQD
4. Никитина Н.Е. Инновационные методы обучения: новые подходы к образованию / Н.Е. Никитина, А.А. Никитин. // Молодой ученый. – 2024. – №11 (510). – С. 250–252. EDN FFXJOM

5. Платон. Сочинения. – В 3 т. Т. 2. – М., 1968–1972. – 506 с.

6. Торопкова Е.Р. Музыкальное образование в контексте новых информационных технологий / Е.Р. Торопкова // Вестник СПбГИК. – 2021. – №2. – (47) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnoe-obrazovanie-v-kontekste-novyh-informatsionnyh-tehnologiy> (дата обращения: 25.09.2024).