

О.А.Кочурова
МБОУ «СОШ №46», г. Братск

**«Арт технологии на уроках музыки, как средство
повышения качества образования»**

***«Искусство всегда несёт в себе нечто, преодолевающее
обыкновенное чувство» Л. С. Выготский***

Воплощая в своих образах идеал красоты, музыка пробуждает в людях художников, воспитывает способность находить внутреннюю меру предметов, соотносить их свойства с общественными потребностями человека. Учит чувствовать и понимать красоту, и творить сообразно ее законам. Музыка – это форма освоения мира по законам красоты, в котором есть не только эстетическое содержание, но и художественная концепция. С самого раннего детства необходимо воспитать у детей восприятие красоты звука, цвета, слова, поэтому необходимо целое изучение искусств, стимулированные фантазией и воображением. Музыка в данном случае выступает своеобразной связующей нитью в понимании качества форм, цвета, линии, движения, гармонии миропорядка и человеческих представлений о жизни.

Одним из средств ознакомления ребенка с миром искусств, является артпедагогика – это синтез областей научного знания, искусства и педагогики, обеспечивающая коррекционную направленность учебного процесса, нацеленного на формирование художественной культуры личности через искусство и художественно-творческую деятельность (музыкальную, изобразительную, художественно-речевую, театрализованно-игровую, поэтическую, хореографическую). Арт-терапия - это вид психологической коррекции, основанный на искусстве и творчестве. Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации личности через развитие способности к самовыражению, «разблокирование» талантов. Формы арт терапии: музыкотерапия, вокалотерапия, ритмотерапия, изотеропия, фольклоротерапия, терапия творчеством, улыбокотерапия, сказкотерапия, драматерапия, экспрессивная терапия,.

Развитие творческих слуховых восприятий в процессе обучения начинаю заниматься с первых дней обучения,

отслеживая: слух-восприятие-воображение. Тренинг слуховых восприятий и других сенсорных умений разработал С. Гиппиус «Гимнастика чувств». В ней прекрасным образом развивается умение слышать и видеть услышанное (усилиями воображения), создавать звуковой образ, тренировать звуковую память. Сначала это может быть реагирование тела на звук (музыку), с учётом его характера, длительности, тело должно быть абсолютно свободным, готовым к восприятию и реагированию. Затем изображение спонтанное музыки на бумаге и выражение интуитивное в слова. Пример: коллективное пластическое интонирование под музыку; упражнение «игра цветом»; реагирование цветом; запустить в себя цвет; атмосфера цвета; цветовой пластический этюд; цвет-эмоции -пластика

Одним из путей арт терапии является погружение в мир музыки, как наиболее сильное по воздействию на подсознание человека искусство. Музыкотерапия -это психотерапевтический метод, основанный на целительном воздействии музыки на психологическое состояние человека, где музыка используется как лечебное средство. Арт-терапия на уроках музыки помогает: научиться получать удовольствие и наслаждение, научиться выражать себя и свои чувства, улучшить свои отношения с близким, благодаря лучшему пониманию своего внутреннего мира, получить признание, повысить самооценку, преодолеть одиночество, добиться успеха в учёбе, избавиться от стресса, негативных переживаний, избежать проблем и тем самым сохранить свои силы, почувствовать себя в безопасности, которой так часто не хватает человеку в современном мире, справиться со своими страхами, разрешить конфликты. Интеграция – необходимое условие для обеспечения комплексного развития учащихся. При работе с арт педагогическими технологиями необходимо: выбрать направленность творческой деятельности (рисование, танцевальные, театральные, пластическое интонирование, музыкальные импровизации, пение) и создать оптимальные условия для познания мира, себя, окружающих через спонтанное художественное творчество построенного на процесс самовыражения (в красках, звуках, движениях). Поэтому творческие задания строятся так, чтобы любой ребенок в силу своих возможностей смог принять в них участие и успешно себя

проявить. Необходимо вернуть ребёнка в первоначальное духовное состояние, в единстве и многообразии мира, через комплексное восприятие действительности на уровне созидательности в творчестве. Взаимодействие мысли и чувства дает уникальный сплав неповторимого восприятия момента, миг просветления, позволяющее человеку проникнуть в глубинные основы мира. Состояние, именуемое вдохновением свойственно творческому мышлению, творческой деятельности. Таким образом, извлечение информации из глубин бессознательного осуществляется либо спонтанно, либо через момент творческого погружения. Развитие изобразительной, поэтической деятельности через музыку дает возможность увидеть мир в новом, необычном ракурсе. Без этого нового видения мира невозможно художественное и научное творчество.

Арт технологии помогают раскрыть смысл, характерный образ музыкально произведения через:

- Эмоции и чувства. Зритель сверяет свои чувства, мысли, оценки с ценностными ориентациями автора.

- Эстетическое наслаждение. Искусство развивает эстетические чувства, и это очень важно, так как в идеале эстетический элемент должен присутствовать в любой деятельности.

- Эстетические функции, обеспечивает социализацию личности, формирует ее творческую активность; пронизывает все другие функции искусства

- Зрелищные функции. Создание некоего явления, привлекающего внимание.

- Прогностические функции. Искусство способно пробудить чувства и сознание. «Остро чувствуя свое время, художник ощущает его дальнейшее развитие и в создаваемых им образах .

- Познавательно-эвристические функции. Искусство создает образные модели окружающего мира и явлений, в нем происходящих.

- Гедонистическая функция. Искусство дарит людям чувство эстетического наслаждения.

- Воспитательные функции (искусство как катарсис). Искусство воздействует комплексно на ум и сердце, и нет такого уголка человеческого духа, который оно не могло бы затронуть .

- Практические функции. Создание образного изображения.

Комплексный характер уроков, методики предполагают

следующие методы:

1. Метод музыкально-образной драматургии;
2. Метод интуитивного (эмоционального) рисования под музыку. Метод медитативного рисования очищает подсознания от болезненных переживаний и страхов, отрицательных эмоций.
3. Метод вокалотерапии (метод вокализации). Это самое желанное универсальное средство развития и самовыражения, поскольку воздействует на весь организм.
4. Метод мелодико-графического моделирования.
5. Логоритмическая гимнастика. Кратковременные физические упражнения под музыку.
6. Пластическое интонирование. Танцевальные движения непосредственно влияют на эмоциональное состояние человека, развивают фантазию, творческое воображение, снимают напряжение.
7. Метод составления цветовой гаммы; Метод звук-цвет;
8. Метод удивления
9. Музыкальное погружение.

Различные по содержанию музыкальные произведения по - разному воздействуют на организм человека, вызывая различные эмоции и, соответственно, разные биохимические процессы. Так, мажорная музыка обычно вызывает светлое и радостное настроение, а минорная музыка, выражая драматические переживания, может способствовать активизации физиологических процессов и вызывать активное состояние. Музыка Чайковского снимает усталость и стресс. Романтическая музыка Шуберта, Шумана, Шопена, Листа помогает сконцентрироваться. Эту музыку лучше всего использовать для того, чтобы активизировать симпатию и любовь. В музыке Дебюсси и Рахманинова, слышим стремление к свободе и дальним путешествиям. Джазовая музыка поднимают настроение, избавляет от депрессии, разряжает накал чувств. Медленная музыка в стиле барокко (Бах, Гендель, Вивальди) дает ощущение устойчивости, порядка, безопасности и создает духовную среду, которая идеально подходит для учебы или творчества. Особенно выделяется музыка Баха своей ясностью и элегантность. Она способна повышать концентрацию, память и пространственное восприятие, улучшает математические способности, способна успокоить и расслабить и даже устранить

нарушение сна. Музыка Шуберта выражает надежду на лучшее, а Бетховена стремление к победе и преодоление жизненных препятствий. Классическая музыка Гайдна, Моцарта и Малера улучшает настроение, придаёт бодрость, оживление, веселье и позитив. Рок-музыка может стимулировать активные движения, ослабить боль и напряжение. Религиозная музыка, успокаивает и приводит в состояние умиротворения.

Вывод: «Арт педагогика» развивают у обучающихся богатый внутренний мир, способность понимать тончайшие нюансы искусства в целом, помогает обрести творческую свободу, будит фантазию, прививает вкус и умение свободно выражать свои чувства и мысли, корректировать своё настроение, работать в коллективе что, в свою очередь, формирует гармоничную, развитую личность. Применение арт-технологий в образовании способствует личностному росту; облегчает процесс обучения ребенку; содействует диалогу учителя с учеником, где посредником является искусство.

Литература

1. Стефановская Т.А. . Артпедагогика: метод. пособие к курсам повышения квалификации / сост. Т. А. Сливинская.— 2-е изд., испр. и доп. — Иркутск, 2012.— 253 с.
2. Ножечкина Л.В: Использование потенциала арт-терапевтических практик в профессионально-личностном развитии педагога./ Общее развитие и потенциальный рост//Курс издательства Первое сентября., - Москва: 2022. — URL: https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-158/learning?student_course_set=342334(дата обращения: 01.02.2022).
3. Боров Ю.Б. Эстетика: Издание. 3-е изд.- Москва.: Политиздат, 1981. — 399 с.
4. Рюгер К. : Домашняя музыкальная аптечка. Серия «Панацея» /Перевод с немецкого Николаевой Е.Г; — Ростов -на -Дону: Изд-во «Феникс», 1998. — 384 с.
5. "Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / Е. А. Медведова, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 248 с. [Источник: [http://psychlib.ru/mgppu/MAaso2001/AML-001.HTM#\\$p1](http://psychlib.ru/mgppu/MAaso2001/AML-001.HTM#$p1)]

