Предметы эстетического цикла, занятия по дополнительному образованию играют немаловажную роль в образовании души, которая обязана трудиться как у учеников, так и у учителя. Наши уроки и занятия – это постоянное общение. Общение между музыкой – учителем – детьми; композитором – исполнителем – слушателем; актером – зрителем – художником.

Свою воспитательную роль искусство может выполнить только в том случае, если учащийся получает радость от общения с ним. Для нас, учителей музыки, мало дать сумму знаний, надо создать атмосферу увлеченности, заинтересованности, завоевать детские сердца и души.

Как же достичь этого, как сделать так, чтобы урок взволновал ребенка, доставил ему радость общения с искусством? Как добиться такого своеобразия, многоликой обобщенности и в то же время конкретности, которые давали бы пищу для развития творческого начала, образного мышления у каждого ребенка, учитывая его художественный и жизненный опыт, склонности и способности?

В современное время происходит глобальное отчуждение человека от искусства, а искусство массовое переместилось на первое место. Ребенок отчужден от искусства уже потому, что взрослый сам отчужден от него. К сожалению, в последнее время в педагогической практике наблюдается большой разрыв между возможностями искусства и ее результатами. Стал намечаться крен в сторону усвоения знаний, умений, навыков, а оценка деятельности учителя на уроке – по количеству усвоенного материала. Необходимость знаний, умений, навыков в области разных видов искусства не вызывает сомнений. Но закономерен вопрос: «А для чего нужны эти знания? Смогут ли они перерасти в потребность школьника общаться с искусством, послушать музыку, пойти в театр, взять в руки книгу?»

В то же время, всё большие симпатии специалистов завоевывает мысль о том, что искусство не столько предмет, сколько метод обучения на уроке, что главное не что усвоил, а что испытал ребенок, общаясь с искусством. Если искусство не прочувствовано душой, то оно не усвоено.

Существуют ли в современной педагогике механизмы запуска процесса приобщения ребенка к искусству, формирования эстетического, неотчужденного внимания к художественным произведениям? Да, есть такой принципиально новый механизм вхождения в любой вид искусства, в смысл художественных произведений – это «Педагогика искусства», разработанная доктором педагогических наук Л.П. Масловой и взята на вооружение российскими школами.

«Педагогика искусства» отвечает всем требованиям гуманистической педагогики, так как в центре ее всегда человек – ребенок. А музыка – это средство для развития ребенка, а не цель. В традиционной педагогике музыка была целью, отсюда большое место отводилось ЗУНам, и целью деятельности ее было научить петь, дать знания о музыке, творчестве и о жизни композиторов, привить навыки в пении и слушании.

Постижение мира – задача всей жизни человека. А как познать мир? Через чувства. Цель жизни ребенка – познание окружающего мира. Маленький ребенок – лишь потенция Человека, он должен им еще стать. И пока человек формирует себя – он образовывается. Образование – это процесс и результат складывания своего образа – Я. А без образа? Безобразие! Безобразно! Содержанием такого образования или сущностным ядром является сам ребенок, а формирующее средство – творческая деятельность, художественный процесс, в котором ребенок создает свою картину жизни. В этом обретении себя и есть смысл и цель нашего учительского труда.

Какова же роль искусства как искусства постижения себя, соседа по парте и всего мира? Прожить жизнь в искусстве, в произведении и, чем больше прожито жизней в искусстве, тем больший жизненный опыт он приобретет и адаптируется в обществе, в жизни. Поэтому урок музыки – это урок не развлекающий, а урок развивающий. Творчество на уроке – это скорее процесс, поиск, нежели результат. Творчество ученика – это свобода, нестереотипная видение мира, это шаг в незнаемое, отступление от нормы, расширение духовного пространства каждого.

Каковы же основные методические принципы использования технологии «Педагогика искусства», применяемые на уроках музыки?

* Отказ от примитивной логики и опора в общении с искусством на художественно-образной сфере.
* Опора на принципы интегрированного использования разных видов искусства.
* Деятельно-практический подход к каждой теме урока в освоении законов искусства, его языка – это проявляется в творческих работах учеников: они рисуют музыку, пишут стихи, создают образ в пластике.
* Формирование понятий путем накопления зрительного, слухового опыта, накопление ассоциаций, образных характеристик, чувственных ощущений, опора на жизненный опыт учащихся.
* Опора во всех формах общения с искусством на принципы художественной педагогики, а именно: цельность, образность, интонационность, ассоциативность, импровизационность. Это проявляется:

а) в построении урока-образа;

б) в форме ведения урока и способе общения с учащимися;

в) в особой интонационной атмосфере урока;

г) в организации восприятия художественных произведений и проживания образа.

Технология как система методических приемов на уроках музыки включает в себя способы деятельности учащихся и методы организации учебно-воспитательного процесса учителя:

* интонационный анализ художественных произведений;
* переинтонирование образа через постановку различных художественных задач;
* переинтонирование образа на язык смежного вида искусства (перевод в другую модальность);
* наблюдения и сравнения;
* метод игры, драматизация, театрализация;
* метод полифонизма деятельности;
* выход на внемузыкальные сферы, сопряженный с проведением аналогий, сравнений;
* организация диалогов разных уровней (автор – учитель – ученик, диалог с самим собой, учащийся – соклассник и т.д.);
* метод творческих заданий;
* партитура вопросов;
* метод контраста и неожиданностей.

На всех этапах работы с учащимися идет целостное проживание художественного произведения. Ученик чувствует себя то в роли композитора, художника, писателя, то исполнителя (певца, актера, танцора), то занимает место слушателя, зрителя, читателя.

Технологию работы по формированию эстетического отношения к произведениям искусства можно рассмотреть на примерах выполнения учащимися творческих заданий, где обозначенные методы используются комплексно:

1. Задание: «Какая ты, музыка? Как ты звучишь?» Цель: постижение музыки как энергетического поля композитора, выход на волновое единство с композитором. Задание носит характер диалога.
2. Задание: «Чей это портрет?» Цель: ассоциативное мышление, развитие интонационного слуха выполняется через другой вид искусства – живопись.
3. Задание на представление о творческом своеобразии различных авторов. Цель: почувствовать интонационную природу музыки и поэзии, а так же своеобразие интерпретаций одного текста, например, стихотворения М. Лермонтова «Горные вершины», романсов Варламова, Рубинштейна, картин художников Н. Рериха и Куинджи.
4. Задание на рассмотрение действия механизма синестезии, то есть определение цвета, материала, фактуры каждой ноты гаммы, почувствовать ее объем.
5. Задание на осознание жизненного содержания сонатной формы. Задание требует обобщения жизненного и художественного опыта подростка.
6. Задание, связанное с осознанием выразительного значения живописи. Цель: как и музыка, живопись – не изображает, а выражает отношение, главное – чувство автора.
7. Задание на использование театральных элементов для проживания художественного произведения. Цель: выполнить элементы драматизации, упражнения-импровизации, ощутить выразительность материала, как чувствует характер персонажа художник, почему он выбирает определенный материал для своих героев.

Благодаря новым технологиям и методикам «Педагогики искусства» стало возможным совместное творчество учителя и ученика и путь художественного познания мира, стал путем познания самого себя. «Многое меняется – сердце остается одно», - в этих словах Ф. Достоевского образно дано важное направление педагогической деятельности учителя музыки. Все можно изменить… и сценарий урока, и музыкальный материал, и метод, но важно одно – путь учителя лежит к сердцу ребенка, и через сердце ребенка к диалогу с ним.