

Муниципальное казённое учреждение
«Управление образования» города Рубцовска

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр развития творчества»

СБОРНИК методических разработок «4К в дополнительном образовании: эффективные методы и практики»

Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования» города Рубцовска

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр развития творчества»

СБОРНИК
методических разработок
«4К в дополнительном образовании:
эффективные методы и практики»

Рубцовск, 2025

Сборник представляет собой результат совместной работы педагогов, направленной на разработку и внедрение современных методов и подходов для развития ключевых компетенций «4К» у обучающихся. В материалах представлены лучшие педагогические практики, адаптированные к специфике учреждения дополнительного образования, что делает их эффективными инструментами для повышения квалификации педагогов и улучшения качества образовательного процесса. Сборник способствует созданию основы для системной работы по формированию необходимых навыков у детей, а также обеспечивает преемственность и непрерывность в развитии компетенций «4К» среди подрастающего поколения.

Сборник подготовлен в ходе реализации проекта «Формирование «4К» компетенций обучающихся МБУ ДО «Центр развития творчества» как условие развития личностного потенциала», осуществляемого в рамках Инновационной площадки Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

Сборник материалов подготовлен к печати МБУ ДО «Центр развития творчества» города Рубцовска Алтайского края.

Сборник методических разработок «4К в дополнительном образовании: эффективные методы и практики / Сост. и ред. В.С. Шилко – г. Рубцовск: «Выбор», 2025 – 132 с.

Содержание

Введение

«Формирование «4К» компетенций обучающихся МБУ ДО «Центр развития творчества» как условие развития личностного потенциала»
(Шилко В.С., методист)5

Методическая разработка занятия

«Состав чисел первого десятка. Конфетная математика»
(Алексейчик Е.В., педагог дополнительного образования).....11

Методическая разработка занятия

«Креативные методы в обучении музыкальной грамотности начинающих пианистов как способ повышения качества образования»
(Афониная Е.М., педагог дополнительного образования)..... 23

Методическая разработка занятия

«Раскрытие художественного образа при работе над программными произведениями с помощью средств музыкальной выразительности»
(Мужельских Т.В., педагог дополнительного образования).....37

Методическая разработка занятия

«Звуки, живущие в единстве»
(Гераськина Е.Н., педагог дополнительного образования).....48

Методическая разработка занятия

«Поиск новых форм взаимодействия и поддержек в хореографии»
(Вольных М.А., педагог дополнительного образования)65

Методическая разработка занятия

«Импровизация в танце: гармония и синхронность»
(Бондарева Н.В., педагог дополнительного образования)75

Методическая разработка занятия

«Танец 4К»
(Вайнбергер О.В., педагог дополнительного образования)87

Методическая разработка занятия «Формирование 4К компетенций через геймификацию и игровые технологии на занятиях по шахматам в разновозрастной группе в дополнительном образовании» (Дербилова Е.О., педагог дополнительного образования)	96
Методическая разработка занятия «Изготовление деталей игрушки в смешанной технике» (Резцова М.М., педагог дополнительного образования)	110
Методическая разработка родительского собрания «Через творчество к успеху: как развивать 4К-компетенции у детей» (Жилыева Т.А., педагог дополнительного образования)	120

Введение
«Формирование «4К» компетенций обучающихся МБУ ДО
«Центр развития творчества» как условие развития личностного
потенциала»

Шилко Виктория Сергеевна,
методист

В январе 2024 года в Центре развития творчества г. Рубцовска Алтайского края стартовал опытно-экспериментальный проект «Формирование «4К» компетенций обучающихся МБУ ДО «Центр развития творчества» как условие развития личностного потенциала», реализуемый в рамках Инновационной площадки ВЦХТ.

За последние годы образование постепенно смещает фокус с традиционной ориентации на передачу предметных знаний и навыков в сторону создания условий для формирования актуальных ключевых компетенций. В условиях современного мира «мягкие» навыки приобретают всё большее значение для личного и профессионального роста. Они способствуют адаптации людей к быстро меняющимся условиям, помогают принимать решения и нести ответственность за их последствия благодаря способности управлять своими мыслями, эмоциями, поведением и взаимодействовать с окружающими. Эти аспекты составляют основу высокого личностного потенциала. Согласно концепции личностного потенциала Дмитрия Алексеевича Леонтьева личностный потенциал – способность распределять свой уникальный набор ресурсов (способностей, компетентностей, навыков и знаний) для управления одновременно и собой, и результатом для достижения осознанно поставленной цели.

В Центре развития творчества тема развития мягких навыков, и в частности компетенций «4К», изучалась ранее в ходе методических мероприятий для педагогов, происходили эпизодические попытки внедрения отдельных приемов по развитию данных навыков у обучающихся на занятиях объединений. В 2022-2023 учебном году управленческая команда учреждения прошла обучение по программе «Управление созданием личностно-развивающей образовательной среды», педагогическая команда – «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных отношений», реализованное в рамках Программы по развитию личностного потенциала, разработанной Благотворительным фондом

Сбербанка «Вклад в будущее». Итогом обучения стало создание управленческого и педагогического проектов по развитию личностного потенциала обучающихся через формирование компетенций «4К». В ходе работы над проектами было выявлено, что у педагогического коллектива сформирована узконаправленная линия развития компетенций «4К» - через использование на занятиях отдельных приемов, упражнений на развитие критического и креативного мышления, коммуникации и кооперации. Изучение материалов курса, привело к пониманию того, что возможности для развития данных навыков значительно шире, в частности – использование возможностей личностно-развивающей образовательной среды. Таким образом, было определено, что в Центре существует проблема недостаточного использования возможностей учреждения в создании особой развивающей среды, необходимой для развития компетенций «4К», которые в свою очередь будут способствовать развитию личностного потенциала.

В феврале-марте 2024 г. в Центре развития творчества проведено изучение типа образовательной среды учреждения в ходе использования методики векторного моделирования образовательной среды. В данном исследовании приняли участие члены педагогического коллектива (директор, заместитель директора по УВР, заведующий массовым отделом, методист, педагог-организатор, педагоги дополнительного образования, родители и обучающиеся).

Методика векторного моделирования образовательной среды, разработанная В.А. Ясвиным, используется для оценки различных параметров образовательной среды, таких как свобода, зависимость, активность, пассивность, а также типы среды (творческая, карьерная, безмятежная, догматическая).

В соответствии с результатами исследования образовательная среда Центра характеризуется высоким уровнем свободы и активности, что создает благоприятные условия для развития творческих способностей и самостоятельности обучающихся. Однако необходимо продолжать работу по снижению уровня зависимости и поддержанию баланса между различными типами среды, чтобы максимально эффективно развивать потенциальных возможностей каждого участника образовательного процесса.

В марте-апреле 2024 г. организовано тестирование обучающихся в возрасте от 11 до 17 лет, посещающих объединения Центра развития творчества. Детям было предложено пройти 4 теста,

направленных на определение уровня коммуникативных и организаторских способностей, уровня эмоционального интеллекта, креативного и критического мышления.

Уровень развития коммуникативных склонностей обучающихся был изучен с помощью диагностической методики В.В. Сиявского, В.А. Федорошина «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС). Применение методики Г. Дэвиса позволило изучить творческие способности и креативность обучающихся [8]. Тест когнитивной рефлексии (Cognitive Reflection Test, CRT), созданный профессором Йельского университета Шейном Фредериком, позволил оценить интуитивные и рациональные мыслительные процессы. Для определения уровня развития эмоционального интеллекта детей было проведен тест эмоционального интеллекта Холла.

Результаты тестирования показывают, что, несмотря на наличие сильных сторон у некоторых детей, большинству требуется дополнительная поддержка и работа по развитию коммуникативных, организаторских, творческих способностей, критического мышления и эмоционального интеллекта. Это стало сигналом о том, что необходима более системная работа в этом направлении. Поэтому к решению данной проблемы решили подойти через организацию опытно-экспериментальной работы в рамках деятельности Инновационной площадки.

Концептуальная база опытно-экспериментальной работы опирается на научную концепцию личностного потенциала с использованием инструментов социально-эмоционального развития. В основе методологии лежат следующие научные концепции и школы:

- Концепция личностного потенциала Дмитрия Алексеевича Леонтьева (НИУ ВШЭ);
- Методология диагностики и проектирования личностно-развивающей образовательной среды Витольда Альбертовича Ясвина (МГПУ);
- Методология развития универсальных компетентностей «4К» (критическое и креативное мышление, коммуникация и кооперация) и формирования профессиональных обучающихся сообществ педагогов в адаптации Марины Александровны Пинской (РАНХиГС).

В описании образовательной среды использована модель, разработанная доктором психологических наук В. А. Ясвиным,

определившим личностно-развивающую образовательную среду как «институционально ограниченную совокупность возможностей для развития личности школьников, возникающих под влиянием педагогически спроектированных организационно-технологических и пространственно-предметных условий, а также случайных факторов в контексте событийного взаимодействия членов школьного сообщества».

В соответствии с принятой моделью рассматривается три аспекта образовательной среды, или «три взаимосвязанных средообразующих компонента»:

1. Пространственно-предметный компонент

Включает в себя развивающую пространственно-предметную среду Центра. Предметно-пространственная среда образовательного учреждения может являться как прямым источником знания, так и опосредованным: способна поддерживать интерес, создать условия для погружения в образовательный и воспитательный процессы и своевременного переключения на другой вид деятельности, спровоцировать на социальную активность. В рамках данного направления осуществляется изменение внутреннего пространства Центра. Например, запущен проект «Стена открытий», в ходе которого на баннере, находящемся в холле 1 этажа, обучающиеся объединений совместно с педагогами оформляют интерактивную экспозицию на определенную тему, выбранную самостоятельно. Так действовала «Стена открытий. Эмоциональный интеллект», «Стена открытий. Космос», «Стена открытий. Пасха», «Стена открытий «PRO профессии».

2. Социальный компонент среды

Это пространство отношений, общения и взаимодействия всех участников образовательного процесса. В рамках работы над данным направлением в Центре проходят различные совместные игровые мероприятия, в которых обучающиеся выступают не только в роли участников, но и в роли организаторов.

3. Организационно-технологический компонент

Включает в себя педагогические практики, направленные на развитие компетенций «4К».

В рамках данного направления в Центре создано профессиональное обучающееся сообщество педагогов, в рамках которого они погружаются в изучение методологии развития универсальных компетенций «4К». Параллельно этому в учреждении

начали действовать объединения педагогов, которые позволяют педагогам не только углубить свои знания в области развития навыков 4К, но и активно обмениваться опытом, повышая свою профессиональную квалификацию. Так в 2024–2025 учебном году в Центре работают методические объединения педагогов, посвящённые изучению и апробации педагогических техник проектирования занятий, способствующих развитию 4К компетенций у обучающихся. Итогом работы данных объединений и стал данный сборник методических разработок.

Сборник методических разработок «4К в дополнительном образовании: эффективные методы и практики» является практическим результатом коллективной работы педагогов по разработке и внедрению современных методов и подходов, направленных на развитие ключевых компетенций «4К» у обучающихся. Этот сборник объединяет лучшие педагогические практики, проверенные и адаптированные к конкретным условиям образовательного учреждения. Он служит важным инструментом для повышения квалификации педагогов и улучшения качества образовательного процесса, создавая основу для системной работы по формированию необходимых навыков у детей. Сборник способствует распространению успешных методик среди педагогического сообщества, обеспечивая преемственность и непрерывность в развитии компетенций «4К» у подрастающего поколения.

Список литературы

1. Компетенции «4К»: средовые решения для школы. Практические рекомендации : учебно-методическое пособие / сост. М. А. Пинская, А. М. Михайлова. – М. : Российский учебник, 2020. – 95 с.
2. Компетенции «4К»: формирование и оценка на уроке : Практические рекомендации / авт.-сост. М. А. Пинская, А. М. Михайлова. – М. : Корпорация «Российский учебник», 2019. – 76 с.
3. Концептуальные основы Программы по развитию личностного потенциала / Е.Г. Дирюгина, М.И. Катеева, Н.Е. Рычка [и др.] – М.: Благотворительный фонд «Вклад в будущее», 2023. – 228 с.
4. Леонтьев Д. А. Три мишени: личностный потенциал – зачем, что и как? / Д. А. Леонтьев // Образовательная политика. – 2019. № 3(79). – С. 10–16.

5. Личностный потенциал структура и диагностика, [сборник статей] / под ред. Д.А. Леонтьева. – Москва : Смысл, 2011. – 679 с.
6. Практическая психодиагностика / под ред. Д.Я. Райгородова. – Самара : Издательский дом «БАХРАХ-М», 2001. – 672 с.
7. Тест когнитивной рефлексии (Cognitive Reflection Test, CRT) : [Электронный ресурс]. URL: <https://artsybashev.ru/zadachki-s-resheniem/cognitive-reflection-test-samiy-korotkiy-iq-test/> (дата обращения 14.01.2025)
8. Тест-опросник Г. Дэвиса для определения креативности : [Электронный ресурс]. URL: <https://myompl.ru/wp-content/uploads/Тест-для-оценки-креативности.pdf> (дата обращения 14.01.2025)
9. Тест эмоционального интеллекта Холла : [Электронный ресурс]. URL: <https://www.delendik.com/wp-content/uploads/2020/03/Test-EI.pdf> (дата обращения 14.01.2025)
10. Ясвин, В. А. Школьное средоведение и педагогическое средотворение. Экспертно-проектный практикум / В. А. Ясвин. – М.: Благотворительный фонд «Вклад в будущее», 2020. – 142 с.

Методическая разработка занятия «Состав чисел первого десятка. Конфетная математика»

*Алексейчик Елена Васильевна,
педагог дополнительного образования*

Пояснительная записка

Занятия по математике играют ключевую роль в развитии когнитивных функций у детей дошкольного возраста. Они способствуют формированию логического мышления, способности к анализу и синтезу, а также развивают умение решать задачи и планировать действия. Данная тема является важной частью программы подготовки детей к обучению в начальной школе, поскольку она закладывает основы арифметических операций и способствует пониманию принципов сложения и вычитания.

В возрасте 6 лет дети обладают развитым воображением и способны к абстрактному мышлению, однако игровой подход позволяет привлечь внимание детей, повысить их интерес к предмету и способствовать лучшему усвоению материала.

Развитие 4К-компетенций у дошкольников создает основу для их успешного обучения и социализации в будущем. Интеграция этих навыков в занятия делает процесс обучения более увлекательным и эффективным, помогая детям стать уверенными и компетентными личностями.

Использование конфет в качестве учебного материала создаёт условия для формирования практических навыков счёта и решения математических задач. Конкретизация абстрактных понятий через реальные объекты делает обучение более доступным и понятным для ребёнка. Работа с мелкими предметами, такими как конфеты, счетные палочки, способствует развитию мелкой моторики рук, что положительно сказывается на общем физическом и умственном развитии ребёнка. Применение сладостей в процессе обучения вызывает положительные эмоции у детей, что способствует созданию благоприятной психологической атмосферы на занятии. Положительные ассоциации с учебным процессом помогают снизить уровень тревожности и повышают мотивацию к обучению. Данная тема тесно связана с развитием речи и логического мышления. Упражнения на составление чисел из двух меньших чисел

стимулируют вербальные навыки, ведь дети учатся формулировать свои мысли и выражать их словами.

Использование игровых методик позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка. Педагог имеет возможность корректировать сложность заданий в зависимости от уровня подготовки ученика, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребёнку.

Коллективные формы работы, характерные для игрового подхода, способствуют развитию коммуникативных навыков и умению работать в команде. Это важно для успешной адаптации ребёнка в школьной среде, где он будет взаимодействовать с одноклассниками и учителем.

Таким образом, проведение занятия способствует всестороннему развитию ребёнка. Оно помогает формировать базовые математические навыки, развивает мелкую моторику, улучшает логическое мышление и создает положительную эмоциональную атмосферу, необходимую для успешного обучения.

Тема: «Состав чисел первого десятка. Конфетная математика».

Цель занятия: формирование понимания состава числа из единиц и из двух меньших чисел.

Задачи:

Образовательные:

- формировать представления о составе числа первого десятка;
- развивать умения разбивать числа на единицы и группы;
- закрепить навык сложения и вычитания в пределах десяти.

Развивающие:

- развивать логическое мышление, аналитические способности, критическое мышление;
- развивать креативность, творческие способности, мелкую моторику рук;
- стимулировать коммуникативные навыки, эмоциональный интеллект, активность и самостоятельность в выполнении заданий.

Воспитательные:

- воспитывать ответственность за выполнение задания, терпение и настойчивость, умение добиваться правильного результата, конструктивное отношение к ошибкам, как части обучения, усидчивость, внимательность;

- формировать умение работать в команде, договариваться;
- формировать интерес к математике, положительное отношение к учебной деятельности.

Методы:

- геймификация (использование игровых ситуаций для привлечения внимания и мотивации);
- наглядные пособия (карточки, рабочие листы);
- практические упражнения (счетные палочки, мелкие предметы).

Возраст обучающихся: 6 лет.

Оборудование:

- **Техническое оснащение:** ноутбук, экран; презентация и видео к занятию.
- **Наглядный материал и оформление:** изображение 3 снеговиков на магнитах (можно использовать игрушки); «Чудесный мешочек» (или «Чудесная коробка»); игра «Подарки»; карточки с цифрами от 0 до 9.
- **Раздаточный материал по количеству детей:** наборы счетных палочек и конфет; цветные карандаши, фломастеры; рабочие листы с заданиями.

Условия для проведения занятия: занятие проводится в помещении, соответствующем санитарным нормам по освещенности, температурному режиму, оборудованным соответствующей возрасту детей мебелью (столы, стулья, демонстрационная доска и т.п.), необходимой техникой. Размещение столов и стульев должно обеспечивать удобный доступ ко всем материалам и возможность для педагога свободно перемещаться между детьми.

Все используемые материалы должны быть безопасны для детей.

Во время занятий педагог поддерживает положительный настрой и мотивацию у детей, дружелюбную и поддерживающую атмосферу, где каждый ребенок чувствует себя комфортно и уверенно.

Перед началом занятия необходимо проверить наличие всех необходимых материалов и готовность оборудования. Важно убедиться, что все демонстрационные материалы удобно расположены и готовы к использованию.

Методические советы на подготовительный период

Для занятия подойдут мелкие конфеты в индивидуальной упаковке. Необходимо по 10 конфет на каждого ребенка.

Для объяснения и демонстрации примеров используются магнитная доска, игры и карточки на магнитах. Игровые и демонстрационные материалы необходимо заранее распечатать вырезать, ламинировать и приклеить магниты.

Презентацию можно использовать не только как наглядный дидактический материал, но и как поэтапный план занятия, где каждый слайд отображает определённый этап занятия или дидактическое задание.

Рабочие листы так же необходимо заранее разработать в соответствии с возрастом и уровнем подготовки детей, напечатать по количеству обучающихся. Для проверки правильности выполнения заданий рационально использовать интерактивный рабочий лист в презентации к занятию.

План занятия

Продолжительность занятия 30 мин.

1. Организационная часть: (5 минут)

- приветствие детей, создание позитивного настроения;
- загадка про конфету;
- сюрпризный момент - появление конфет из «Чудесного мешочка».

2. Основная часть: (20 минут)

- упражнение «Выкладывание конфет в соответствии с числом»;
- упражнение «Выкладывание силуэта конфеты из счетных палочек»;
- игра «Подарки»;
- физминутка;
- логические задачи;
- устное решение математических задач;
- пальчиковая гимнастика;
- выполнение работы на рабочем листе.

3. Заключительная часть: (5 минут)

- рефлексия;
- ритуал завершения занятия.

Сценарий занятия

1. Организационная часть:

Слайд 1

Цель: создание позитивного настроения.

Ход: Сюрпризный момент:

Загадка

Красивый фантик облачает,

Во рту сладка и вкусно тает.

Все дети любят сладость эту,

А зовут её - (конфета).

(педагог достает конфеты из чудесного мешочка)

Целеполагание проводится с детьми:

Детям предлагается определить, сколько конфет в «Чудесном мешочке»; ответить на вопрос: Можно ли назвать количество конфет, не пересчитывая их?

Предлагается устроить «Конфетный счет».

Материалы и оборудование:

- слайдовая презентация (Приложение 1);
- устройство для демонстрации презентации;
- «Чудесный мешочек»;
- конфеты.

2. Основная часть

Слайд 2-5

Упражнение «Выкладывание конфет в соответствии с числом».

Цель: научиться визуально, определять количество конфет, соответствующее числу.

Ход: педагог показывает карточку с числом, дети выкладывают соответствующее количество конфет.

Материалы и оборудование:

- 10 конфет на каждого ребёнка.

Слайд 6

Упражнение «Выкладывание силуэта конфеты из счетных палочек».

Цель: развивать мелкую моторику и пространственное воображение.

Ход: детям предлагается выложить силуэт конфеты из счетных палочек по образцу на слайде. Далее предлагается подумать, как можно сделать так, чтобы, не нарушая силуэта, сделать все конфеты разными.

Пример: использовать разные по цвету счетные палочки, украсить внутри силуэта дополнительными элементами, и т.д.

Материалы и оборудование:

- набор счетных палочек на каждого ребёнка.

Слайд 7

Игра «Подарки»

Цель: закрепление навыков сложения и сопоставления результата с цифрой, развитие внимания, мышления, коммуникативных навыков, умение работать в команде.

Игровая задача: помочь Снеговичкам, помощникам Деда Мороза, составить подарки для ребят.

Ход: дети по 4 человека выходят к магнитной доске, разделяются на пары и наполняют коробки с заданными числами соответствующими конфетами. На каждой конфете написан пример на сложение в пределах 10. Дети решают пример и определяют, в какую коробку с цифрой нужно положить конфету. Выигрывает пара, быстрее собравшая все конфеты, соответствующие заданной коробке.

Материалы и оборудование:

- игра на магнитах «Подарки» (Приложение 2);
- наглядный материал «Снеговики» (Приложение 3);
- магнитная доска.

Слайд 8

Физминутка

Цель: обеспечение физического и эмоционального отдыха детей, снятие мышечного напряжения, улучшение кровообращения и повышение общего тонуса организма, поддержание активного внимания и интереса к дальнейшему процессу обучения.

Ход: дети выполняют ритмические упражнения под музыку.

Материалы и оборудование:

- видео «Раз, два, снеговик»
<https://rutube.ru/video/3e6153ea723ce6c37a0534b8ea085020/>;
- устройство для демонстрации видео.

Слайд 9

Логические задачи «Конфетный магазин»

Цель: развитие логического мышления, критического мышления, внимания, наблюдательности.

Ход: дети выполняют задание на слайде, «Какой конфеты не хватает?», «Какая конфета лишняя?» на доске.

Материалы и оборудование:

- слайдовая презентация (Приложение 1);
- устройство для демонстрации презентации;

Слайд 10-14

Устное решение математических задач

Цель: развитие навыков устного счета.

Ход: педагог задает задачи на сложение и вычитание, связанные с конфетами.

Пример:

слайд 10

«У Маши в одной сумочке 2 конфеты, а в другой 5 конфет. Сколько всего конфет у Маши?»

слайд 11

«У Ани в одном кармане 5 конфет, и в другом 5 конфет. Сколько всего конфет у Ани?»

слайд 12

«У Ани было 10 конфет. Она отдала Маше 5 конфет. Сколько конфет осталось у Ани?»

слайд 13

«У Миши было 6 конфет. Он отдал Саше 2 конфеты. Сколько конфет осталось у Миши?»

слайд 14

«У Миши было 4 конфет, и у Саши 4 конфеты. Сколько всего конфет у ребят?»

Материалы и оборудование:

- слайдовая презентация (Приложение 1);
- устройство для демонстрации презентации;

Слайд 15

Пальчиковая гимнастика

Цель: развитие мелкой моторики рук, внимания, координации движений, подготовка рук к письму.

Ход: дети выполняют упражнения для пальцев рук.

Материалы и оборудование:

- видео «Подарочки (пальчиковая игра)» https://vkvideo.ru/video-126698202_456240643
- устройство для демонстрации видео.

Выполнение работы на рабочем листе «Реши примеры и раскрась конфеты по номеру»

Цель: закрепление навыков письменного счета, внимания, мышления, развитие мелкой моторики.

Ход: дети решают примеры на сложение и вычитание в пределах 10, записанные на рабочем листе, и раскрашивают конфеты соответствующим цветом.

Материалы и оборудование:

- рабочие листы (Приложение 4) по количеству детей;
- наборы цветных карандашей по количеству детей.

Слайд 16

3. Заключительная часть (5 минут)

Обсуждение прошедшего занятия

Цель: обобщение и закрепление пройденного материала, создание условий для рефлексии детей.

Ход: «Угостите конфетой снеговика в блестящей шляпке, если вам всё было понятно и всё получилось».

«Угостите конфетой снеговика со свечкой, если у вас не всё получилось, но вы старались».

«Положите конфету в мешочек, если вам нужно быть внимательнее, или нужна помощь».

Материалы и оборудование:

- «Чудесный мешочек»;
- наглядный материал «Снеговики» (Приложение 3);
- конфеты.

Ритуал завершения: каждому ребенку вручается конфетка в знак благодарности за активное участие.

Методические советы по организации занятия

Возрастные особенности: дети 6 лет быстро утомляются, поэтому важно чередовать активные и спокойные этапы занятия.

Мотивация: начало занятия должно быть интересным, интригующим, чтобы привлечь внимание детей. Лучше использовать яркие образы, загадки или игровые ситуации.

Наглядность: визуальные и тактильные материалы, такие как карточки, с цифрами, счетные палочки, конфеты должны быть яркими, понятными детям, безопасными. Это поможет детям лучше усваивать материал.

Индивидуальный подход: необходимо обратить внимание на разные уровни подготовки детей. Некоторые могут быстрее справляться с заданиями, другим потребуется больше времени, поэтому на занятии должны быть предусмотрены задания разной степени сложности.

Реакция на ошибки: ошибки - это часть учебного процесса. Необходимо реагировать на них конструктивно, помогая детям найти правильное решение.

Каких ошибок необходимо остерегаться:

- **переутомление:** необходимо избегать длительных монологов и однообразных действий, лучше чередовать виды деятельности;
- **низкая мотивация:** при низкой мотивации и потере интереса детьми к предложенному материалу, можно внести элемент неожиданности или изменить темп занятия.

Период ближайшего последействия:

- **обсуждение:** попросите детей поделиться своими впечатлениями от занятия. Что им понравилось больше всего? Что было трудным?
- **похвала:** обязательно отметьте успехи каждого ребенка, подчеркнув их достижения.

Выводы: подведите итоги занятия, повторив ключевые моменты. Напомните детям, чему они научились.

Домашнее задание: можно предложить детям выполнить несложные задания дома, связанные с темой занятия, это могут быть онлайн ресурсы, карточки, интерактивные рабочие листы или игровые упражнения.

Во время самостоятельной игровой деятельности можно предложить детям игры и упражнения, направленные на закрепление

материала. Например, игра «Найди пару» с карточками, где нужно соединить число с его составом.

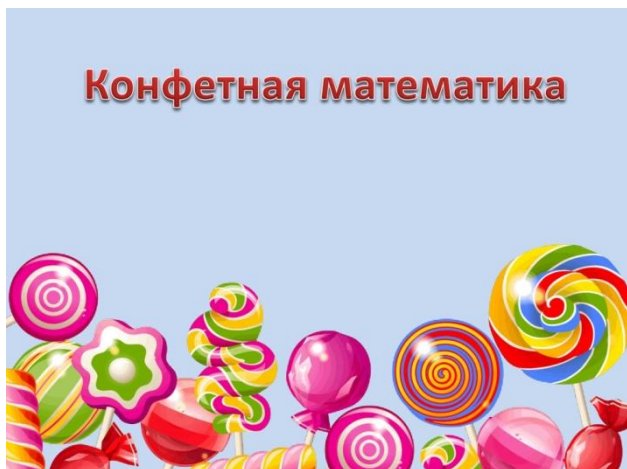
Повторение: пройденный материал необходимо регулярно включать в последующие занятия. Повторение поможет закрепить знания и навыки.

Список литературы

1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. [Текст] часть методического комплекта к «Программе воспитания и обучения в детском саду» (под редакцией М. А. Васильевой, В.) / Н.А. Арапова-Пискарева. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. – 153 стр.
2. Волина В. В. Праздник числа. [Текст] Занимательная математика для детей. Книга для учителей и родителей / В.В. Волина. – М.: Знание, 2010. – 336 с.
3. Гойжа Н.В. Интенсивный курс подготовки к школе. [Текст] / Н.В. Гойжа. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 320с.

Приложение 1

Интерактивная презентация к занятию
<https://disk.yandex.ru/i/QNKFDMkiFxdcsq>

Приложение 2

Игра на магнитах «Подарки»

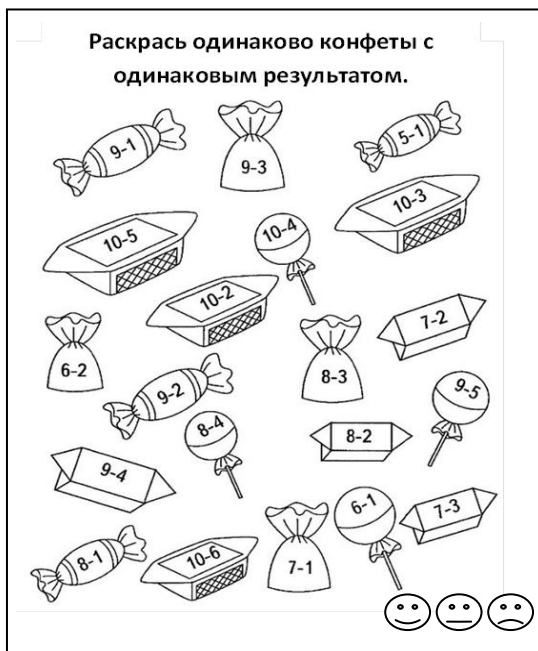

Приложение 3

Наглядный материал «Снеговики»

Рабочий лист

Методическая разработка занятия
«Креативные методы в обучении музыкальной грамотности
начинающих пианистов как способ повышения качества
образования»

Афони́на Елена Михайловна,
педагог дополнительного образования

Пояснительная записка

Одной из наиболее важных задач музыкального образования начинающих пианистов является формирование музыкальной грамотности. Восприятие и понимание музыкальных символов, а также их использование в процессе исполнения музыкальных произведений – это базовые умения, которые необходимо развивать с самых первых занятий, параллельно с формированием правильной посадки и постановкой игрового аппарата. Музыкальная грамотность даёт основу для дальнейшего роста и развития пианиста, позволяя ему более уверенно ориентироваться в музыкальном пространстве и глубже понимать сущность музыкального искусства.

Овладение нотной грамотой является одним из важнейших аспектов формирования музыкальной грамотности. Начинающий пианист сталкивается с одной из сложнейших задач – чтением нот, что требует не только знакомства с нотными символами, но и координации между зрительным восприятием и двигательными навыками. Кроме того, прочтение нотного текста тесно связано с ритмической организацией, когда необходимо просчитать ритмический рисунок, что добавляет сложности, итак, непростому действию. Поэтому очень важным на начальном этапе становится постепенное освоение нотной системы, длительностей и других музыкальных символов, применяя креативные, игровые, наглядные методы обучения. Это позволяет удерживать внимание детей младшего школьного возраста и мотивирует к дальнейшему овладению музыкального искусства.

Креативные методы в освоении музыкальной грамотности позволяют делать процесс обучения увлекательным и интересным. Творческие задания помогают развивать воображение, которое играет ключевую роль в музыке. При помощи ассоциаций, метафор и визуальных образов обучающиеся легче усваивают теоретические

аспекты музыки. Креативность позволяет адаптировать обучение под индивидуальные особенности каждого ученика.

Занятие рассчитано на 45 минут и предназначено для реализации программы первого года обучения. Предложенная структура занятия соответствует основным задачам текущего этапа обучения.

Данная методическая разработка адресована педагогам по классу фортепиано ДМШ, школ искусств, учреждений дополнительного образования.

Тема: «Креативные методы в обучении музыкальной грамотности начинающих пианистов, как способ повышения качества образования».

Форма занятия: индивидуальная.

Цель: развитие музыкальных способностей и музыкальной грамотности у начинающих пианистов с помощью использования креативных методов и приемов обучения.

Задачи:

Образовательные:

- закрепить знания нот первой октавы;
- освоить ноты малой октавы;
- изучить символы динамических оттенков;
- применить динамические оттенки в музыкальном произведении.

Развивающие:

- развивать навык выразительного исполнения;
- развивать музыкально – ритмические способности;
- развивать креативное и логическое мышление;
- развивать коммуникативные навыки и эмоциональный интеллект.

Воспитательные:

- воспитывать терпение и усидчивость;
- воспитывать эстетический вкус, любовь к музыке.

Методы:

- наглядный (карточки, ребусы, ритмические рисунки, показ педагога);
- словесный (рассуждение);
- применение накопленного опыта;
- практический (игра на инструменте).

Материалы и оборудование:

- фортепиано;
- компьютер;
- магнитная доска;
- магниты;
- карточки с нотами ритмическими рисунками, знаками динамических оттенков;
- ребусы;
- набор «Музыкальная математика»;
- фломастеры;
- кубик Блума;
- ноты музыкальных произведений Н.Любарский «Курочка» и Г.Тюрк «Веселье»;
- аудиозапись детской песни «Утром солнышко встает».

Возраст обучающихся: 7 – 9 лет

Описание условий для проведения занятия – необходим свободный кабинет, где в одной части стоит фортепиано, а в другой магнитная доска.

План занятия

Продолжительность занятия 45 минут.

1. Организационно – мотивационный этап (2 мин.):
 - игра «Эмоциональный звукоряд».
2. Сообщение темы занятия и планирование деятельности обучающегося и педагога на занятии (1 мин.).
3. Основная часть занятия (35 мин.):
 - ребусы (2 мин.);
 - гамма до мажор (3 мин.);
 - исполнение пьесы Н. Любарского «Курочка»(3 мин.);
 - приём «Инсерт» (5 мин.);
 - работа над выразительностью (7 мин.);
 - валеоминутка (2 мин.);
 - решение ритмических задач (3 мин.);
 - ноты малой октавы (3 мин.);
 - разбор нового произведения Г.Тюрка «Веселье»(7 мин.).
4. Итог занятия (5 мин.):
 - приём «Кубик Блума». Рефлексия (1 мин.)

- приём «Моя нота».
6. Домашнее задание (1 мин.).

Сценарий занятия

1. Организационно – мотивационный этап:

Игра «Эмоциональный звукоряд»

Цель: эмоциональный настрой ребёнка на предстоящую деятельность, развитие эмоционального интеллекта.

Ход: необходимо из предложенных магнитов выстроить на доске звукоряд от ноты «до», при этом выбирать магниты подходящего цвета по настроению.

Пример: я выбираю красные магниты, потому, что у меня радостное настроение, и я хочу заниматься.

Материалы и оборудование:

- магнитная доска;
- магниты разных цветов в достаточном количестве, не менее 7 каждого цвета (синие, жёлтые, красные).

2. Сообщение темы занятия и планирование деятельности обучающегося и педагога на занятии:

Цель: планирование предстоящей деятельности.

3. Основная часть:

Ребусы

Цель: повторение нот первой октавы, приобретение уверенности в знаниях, развитие критического и логического мышления, повышение мотивации к дальнейшему обучению.

Ход: необходимо разгадать ребусы по красочным цветным картинкам, в которых зашифрованы ноты первой октавы.

Материалы и оборудование:

- ребусы (Приложение 1).

Гамма до мажор

Цель: формирование правильной посадки и постановка игрового аппарата, развитие технических навыков.

Ход: перед началом игры на инструменте важно правильно усадить ребенка: его локти должны находиться немного выше уровня клавиатуры. Для маленьких учеников следует поставить подставку

под ноги. Нужно следить, чтобы ребенок сидел прямо, не поднимал плечи и не прижимал локти к телу. Затем предлагается сыграть гамму до мажор, обращая внимание на правильную аппликатуру. Следует добиваться ровного, глубокого звука, избегая разворота кисти при подкладывании первого пальца.

Материалы и оборудование:

- фортепиано.

Исполнение пьесы Н. Любарского «Курочка»

Цель: чистое исполнение пьесы, верными штрихами и аппликатурой.

Ход: для дальнейшей работы над пьесой к данному занятию было дано задание - играть произведение чисто и уверенно, при необходимости нужно отработать трудные места (окончание) несколько раз, активизируя кончики пальцев, закрепляя верную аппликатуру.

Материалы и оборудование:

- фортепиано;
- ноты пьесы Н.Любарского «Курочка» (Приложение 2).

Прием «Инсерт»

Цель: изучение новых символов, знаков динамических оттенков. Данный прием направлен на стимулирование самостоятельной мыслительной деятельности учеников и развитие критического мышления.

Ход: когда ноты выучены, пьеса играется без спотыканий, уверенно, обучающимся предлагается прочесть текст пьесы с помощью приема «Инсерт», чтобы выявить неизвестные и непонятные символы. Ученик обозначает все известные ему символы с помощью знака **v**, таким образом, повторяя ноты, знаки, штрихи и замечает новые обозначения, выделяя их символом **+**, что указывает на то, что это нужно узнать. Педагог объясняет, что это и есть новая тема сегодняшнего урока, и эти знаки относятся к динамическим оттенкам. Все динамические оттенки изучаются по карточкам.

Материалы и оборудование:

- фортепиано;
- ноты пьесы Н.Любарского «Курочка» в мультифоре (файле) (Приложение 2);
- красный фломастер;
- карточки «Динамические оттенки» (Приложение 3).

Работа над выразительностью

Цель: создание художественного образа музыкального произведения, выразительное исполнение, развитие воображения, эмоционального интеллекта и коммуникативных навыков.

Ход: одной из важнейших задач музыкального образования является выразительное исполнение музыки. Поэтому работа над художественным образом должна начинаться сразу же с первых уроков игры на фортепиано. После того как ученик освоил ноты и штрихи, разобрал динамические оттенки, можно приступать к выстраиванию фраз, определению их вершин и окончаний. Важно выбрать подходящие динамические оттенки, необходимые для конкретного произведения. Необходимо обсудить, почему в данной пьесе используется именно такая контрастная динамика, рассмотреть представленные цветные картинки и придумать образ кота, который испугал курочку. Затем попробовать исполнить пьесу, понимая, что с первого раза может не получиться. Педагог демонстрирует произведение, ярко показывая контрастную динамику, после чего предлагает ребенку попробовать еще раз. Цель – добиться ясного и выразительного исполнения.

Материалы и оборудование:

- фортепиано;
- карточки «Динамические оттенки» (Приложение 2);
- картинка с курочкой, цветные картинки (Приложение 3).

Валеоминутка

Цель: снять мышечное и психологическое напряжение, переключить внимание. Развивает коммуникативные качества.

Ход: обучающийся встаёт из-за инструмента. Педагог включает на компьютере детскую песенку. На слова «Утром солнышко встаёт выше, выше, выше» поднимает руки вверх и тянется пальцами к потолку, на слова «К ночи солнышко садится ниже, ниже, ниже», наклоняется вперед и опускает руки вниз, свешивая руки так, чтобы почувствовать в них наполненность и силу.

Материалы и оборудование:

- компьютер;
- музыкальный трек детской песенки «Утром солнышко встаёт».

Решение ритмических задач

Цель: развивать музыкально-ритмические способности, освоить новые ритмические рисунки.

Ход: на данном этапе занятия предлагается решить ритмические задачи с помощью цветных кубиков из набора «Музыкальная математика». Задания включают вставку недостающих длительностей и прохлопывание ритмических рисунков со счетом вслух по карточкам. Ритмические рисунки соответствуют ритму новой пьесы, которую предстоит разобрать. Так, в игровой форме, происходит подготовительный этап к разбору нового произведения, который из трудной задачи превращается в интересную и увлекательную деятельность.

Материалы и оборудование:

- набор «Музыкальная математика» (Приложение 5).

Ноты малой октавы

Цель: закрепление знаний нот малой октавы.

Ход: обучающийся приглашается к магнитной доске, где по заданиям на карточках, выстраивает ноты малой октавы магнитами на доске. Важно, что предлагаются карточки преимущественно с нотами малой октавы новой пьесы, которую необходимо будет разобрать на следующем этапе. Такой прием позволяет не только повторить и закрепить знание нот, но и переключиться на другой вид деятельности, встать из-за инструмента, раскрепоститься, ну и самое главное, полученные знания применить на инструменте и сыграть левую руку без особых затруднений.

Материалы и оборудование:

- магнитная доска;
- нотный стан с басовым ключом;
- магниты;
- карточки «Ноты малой октавы» (Приложение 6).

Разбор нового произведения

Цель: ознакомиться с новой пьесой, разобрать отдельно каждой рукой.

Ход: прежде, чем приступить к разбору, в предыдущих двух этапах произошло знакомство с новым ритмическим рисунком и нотами малой октавы, поэтому необходимо разобрать ноты правой руки со

счётом вслух, параллельно, выполняя сразу указанные штрихи, после чего приступить к исполнению нот левой руки.

Материалы и оборудование:

- фортепиано;
- ноты пьесы Г. Тюрка «Веселье» (Приложение 7).

4. Итог занятия:

Прием «Кубик Блума»

Цель: анализ занятия, его ценностей, полученных знаний и умений. Развивает креативное мышление и коммуникативные навыки.

Ход: С помощью кубика необходимо ответить на вопросы, которые расположены на его гранях:

1. Скажи, пожалуйста, что тебе понравилось в твоём исполнении?
2. Над чем ещё предстоит поработать?
3. Что нового ты узнала на занятии?
4. Назови динамические оттенки, которые ты запомнила?
5. Что тебя воодушевило (понравилось больше всего)?
6. Что вызвало затруднения?

Материалы и оборудование:

- кубик Блума с вопросами.

5. Рефлексия:

«Моя нота»

Цель: осмысление деятельности, чувств и эмоций, полученных на занятии, развивать навыки самооценки и эмоциональный интеллект.

Ход: необходимо выбрать ноту определённого цвета и вклеить её в дневник:

- Красная нота – у вас всё получилось, было легко и увлекательно.
- Жёлтая нота – было интересно, но возникали трудности.
- Синяя нота – у вас ничего не получилось.

Материалы и оборудование:

- ноты разного цвета (Приложение 8);
- клей-карандаш.

6. Домашнее задание

Цель: понимание самостоятельной деятельности дома, отработка умений.

Ход: записать задание в дневник:

1. Гаммы - продолжить работу над ровностью звуковедения, чёткой постановкой пальцев, не путать аппликатуру.
2. Повторять ноты первой и второй октав по карточкам.
3. В пьесах закрепить достигнутые результаты во фразировке, динамике, звукоизвлечении, следить за логикой звуковедения, добиваться выразительного исполнения.
4. Сделать карточки со знаками динамики.

Методические советы по организации занятия

- выбрать тему занятия, изучить специальную литературу;
- продумать систему методов, позволяющих стимулировать учебно-познавательную деятельность;
- подготовить нотный и дидактический материал;
- продумать упражнение и музыку для валеоминутки;
- подготовить оборудование;
- продумать оформление кабинета (картинки к произведениям);
- при подготовке к занятию необходимо учитывать индивидуальные особенности ребёнка, а также уровень пианистических навыков.

Список литературы

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано / А. Алексеев. – М., 1978. – 288 с.
2. Крюкова В. В. Музыкальная педагогика / В.В. Крюкова. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. – 281 с.
3. Либерман, Е. Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом : учебное пособие / Е. Я. Либерман. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. – 240 с.
4. Милич Б.Е. Воспитание ученика – пианиста / Б.Е. Милич. – Москва «Кифара», 2002.
5. Нейгауз, Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога : учебное пособие / Г. Г. Нейгауз. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. – 256 с.
6. Смирнова Т. И. ALLEGRO. Фортепиано. Интенсивный курс/ Т.И. Смирнова. – Москва, 2003. – 54 с.

Электронные ресурсы

1. Козина, И. Формирование музыкальной грамотности у начинающих пианистов : сайт. – URL: https://solncesvet.ru/magazine_work/69752/?ysclid=m7jyjq7p4r237329177 (дата обращения 24.02.2025)
2. Шутова, Г. Инсерт – приём технологии критического мышления. Что это такое и как использовать на уроке? : сайт. – URL: https://pedsovet.su/metodika/priemy/6007_priem_trkm_insert_na_uroke?ysclid=m7jyzxgrcn976892366 (дата обращения 25.02.2025)

Приложение 1

Ребусы

Куточка

Музыка Н. Любарского

Динамические оттенки

<i>f</i>	форте - громко	<i>mf</i>	меццо-форте – умеренно громко
<i>p</i>	пиано - тихо	<i>mp</i>	меццо-пиано – умеренно тихо
<i>pp</i>	пианиссимо – очень тихо		крещендо – постепенное усиление звучания
<i>ff</i>	фортиссимо – очень громко		диминуэндо – постепенное ослабление звучания

Приложение 4

Приложение 5

Набор «Музыкальная математика»

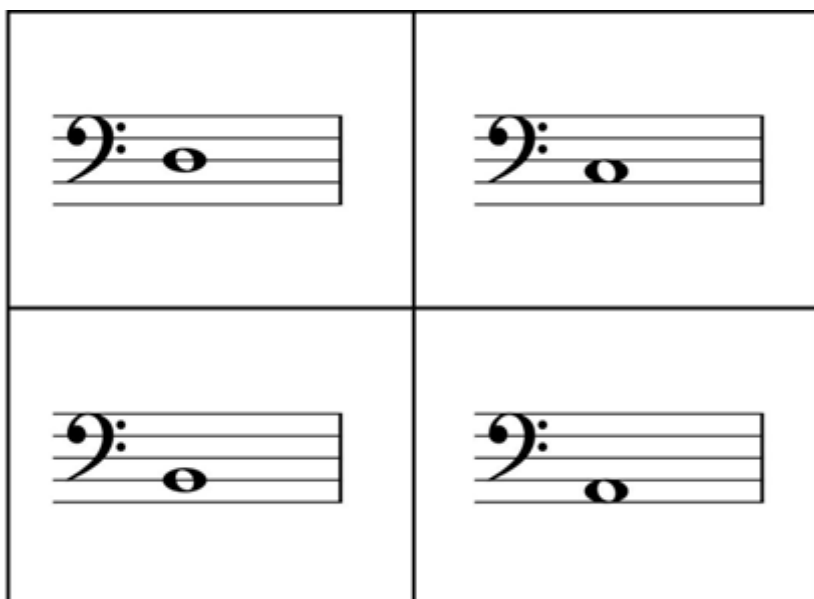
1

2

3

Приложение 6

Карточки «Ноты малой октавы»

Приложение 7

45. ВЕСЕЛЬЕ Даниэль Г. ТЮРК

Живо

mf

The image displays a musical score for a piece titled '45. ВЕСЕЛЬЕ' (45. Joy) by Даниэль Г. ТЮРК (Daniel G. Tyurk). The tempo is marked 'Живо' (Allegro) and the dynamic is 'mf' (mezzo-forte). The score is written for piano in 2/4 time, featuring a key signature of one sharp (F#). The melody is in the right hand, and the accompaniment is in the left hand. The score includes various musical notations such as eighth notes, quarter notes, and slurs, along with fingerings and articulation marks.

Рефлексия «Моя нота»

Методическая разработка занятия
«Раскрытие художественного образа при работе над
программными произведениями с помощью средств музыкальной
выразительности»

Мужельских Татьяна Васильевна,
педагог дополнительного образования

Пояснительная записка

Воспитание способности к творческому мышлению – одна из важнейших педагогических задач современного образования, которая способствует формированию гармонично развитой личности. В этом процессе значительная роль отводится музыкальному образованию, особенно обучение игре на музыкальных инструментах, где многогранно проявляется творческий потенциал ребенка: воображение, фантазия, артистизм. Фортепиано обладает уникальными средствами музыкальной выразительности и разнообразием динамических оттенков.

Практика показывает, что наибольший интерес у детей вызывают произведения программной музыки, способные оживлять персонажей сказок, исторические события и фантазии. Использование интереса учащихся к таким произведениям позволяет педагогу сделать изучение средств музыкальной выразительности увлекательным процессом, тесно связанным с яркими художественными образами.

Использование приёмов и техник, направленных на формирование критического и креативного мышления, а также развитие коммуникативных навыков посредством работы с музыкальными произведениями, открывает новые горизонты в обучении. Такой подход делает учебный процесс живым, многогранным и вдохновляющим. Через взаимодействие с музыкой дети начинают глубже осознавать свои чувства, развивать способность к самостоятельному размышлению и созданию новых идей.

Процесс обучения становится не просто передачей готовых знаний, а настоящим путешествием в мир искусства, где каждый ребенок имеет возможность выразить свою индивидуальность, проявить инициативу и найти своё уникальное звучание. Таким образом, музыка превращается в мощный инструмент воспитания

гармонично развитой личности, способной уверенно ориентироваться в стремительно меняющемся мире.

Данная методическая разработка адресована педагогам ДМШ, педагогам дополнительного образования, обучающим детей игре на музыкальных инструментах.

Тема: «Раскрытие художественного образа при работе над программными произведениями с помощью средств музыкальной выразительности».

Форма проведения: индивидуальное практическое занятие, беседа.

Цель занятия: освоение средств музыкальной выразительности для создания художественного образа и осознанного исполнения программного произведения.

Задачи:

Образовательные:

- сформировать понимание термина «программная музыка»;
- углубить знания об основных видах средств музыкальной выразительности.

Развивающие:

- развить умение анализировать средства музыкальной выразительности для создания художественного образа;
- сформировать навык практического использования полученных знаний для достижения яркого и образного исполнения;
- развивать креативное и критическое мышление;
- развивать коммуникативные навыки и эмоциональный интеллект.

Воспитательные:

- способствовать расширению музыкально – эстетического кругозора обучающихся;
- воспитать понимание произведений различных форм, жанров и стилей.

Методы:

- словесный – сообщение, беседа.
- Демонстративный – прослушивание музыки.
- практический – постановка конкретных задач и их выполнение.
- репродуктивный – исполнение ранее изученных произведений.
- аналитический – развитие критического и креативного мышления.

Возраст обучающихся: 7-10 лет.

Оборудование и оформление:

- фортепиано;
- ноутбук;
- карточки с заданиями;
- карточки со средствами музыкальной выразительности;
- ноты;
- нотная тетрадь;
- нотная подборка исполнительского материала;
- карточки с изображениями штриховых обозначений;
- аудиозаписи музыкальных произведений.

План занятия

Продолжительность занятия 45 минут

1. Организационно – мотивационный этап (3 мин)
 - Игра «Звуковое ассорти»
2. Постановка темы и цели занятия (7 мин)
 - Слушание отрывков музыкальных произведений.
3. Основная часть (30 мин)
 - Беседа об особенностях программно – изобразительной музыки (8 мин)
 - Практическая работа «Слушай, запоминай, подражай» (10 мин)
 - Практическая работа «Дуэт для двоих» (10 мин)
4. Подведение итогов занятия (5 мин)
 - Игра «Музыкальный фантазер»
5. Рефлексия (2 мин)

Сценарий занятия

1. Организационно – мотивационный этап:

Игра « Звуковое ассорти»

Цель: создать положительный настрой для дальнейшего обучения, развивать самостоятельность, креативность, критическое мышление, эмоциональный интеллект.

Ход: ребенку предлагается самостоятельно выбрать такую форму работы для начала занятия (на выбор), которое отражает его эмоциональный настрой в данный момент:

- мажорная или минорная гамма, сыгранная определенным штрихом
- исполнение любимого произведения
- исполнение собственного сочинения
- подбор по слуху
- предложить свой вариант

Предложить ученику обосновать свой выбор формы работы перед началом исполнения, обсудить, почему тот или иной музыкальный фрагмент соответствует его настроению.

Пример: я хочу сыграть мажорную гамму, потому что у меня бодрое настроение, которое мне поднимает игра на музыкальном инструменте, и я готов осваивать новый материал.

Или: я хочу исполнить любимое произведение, которое мне очень нравится. Это «поднимет настроение» и я с интересом буду работать над новой темой занятия.

Материалы и оборудование:

- фортепиано, ноты, нотная тетрадь.

2. Постановка темы и цели занятия:

Слушание отрывков музыкальных произведений

Цель: развивать аналитические способности детей в умении дать характеристику художественным образам в музыкальных произведениях, развивать коммуникативные навыки.

Ход: ребенку предлагается прослушать новые программные произведения в исполнении педагога, имеющими яркий элемент музыкальной выразительности (динамика, темп, штрихи, регистры).

Исходя из услышанного материала, ребенок дает характеристику каждому из произведений с учетом использованных средств музыкальной выразительности. Сравнивая различные произведения между собой, ребенок учится выявлять общие черты и различия.

Материалы и оборудование:

- фортепиано;
- нотная подборка исполнительского материала (например: П.И.Чайковский - «Мама», «Марш деревянных солдатиков», «Игра в лошадки», «Болезнь куклы», «Баба Яга»; Д. Б. Кабалевский «Клоуны»).

3. Основная часть:

Беседа об особенностях программно - изобразительной музыки

Цель: информировать о значении средств музыкальной выразительности для создания художественного образа, развивать воображение, креативное и критическое мышление.

Ход: педагог рассказывает об особенностях программно – изобразительной музыки, знакомит со средствами музыкальной выразительности, демонстрируя карточки с изображениями различных музыкальных элементов - штрихов, динамических оттенков, ритмических рисунков, ладов.

Далее педагог включает аудиозаписи музыкальных произведений и просит учеников ответить на вопрос: «Какие средства музыкальной выразительности использовал композитор, чтобы раскрыть художественный образ данного произведения?» Ученики подтверждают свои ответы, выбирая подходящие карточки с изображениями соответствующих музыкальных приемов, которые помогают передать содержание произведения, объясняя свой выбор.

Затем ученик сравнивает два разных произведения одного жанра или композитора, где используются схожие музыкальные приемы. Анализирует и обсуждает с педагогом, какие приёмы использованы в обоих произведениях и каким образом каждый композитор добивается уникального художественного эффекта.

Материалы и оборудование:

- фортепиано;
- аудиозаписи музыкальных произведений;
- ноутбук;
- карточки с изображением средств музыкальной выразительности (Приложение 1)

Практическая работа «Слушай, запоминай, подражай»

Цель: освоение способов звукоизвлечения штрихов.

Ход: педагог показывает на инструменте различные приемы звукоизвлечения штрихов (*staccato*, *legato*, *non legato*, *marcato*), ребенок слушает, запоминает, подражает (отрабатывает приемы звукоизвлечения штрихов).

Материалы и оборудование:

- фортепиано;
- нотная тетрадь;

- карточки с изображениями штриховых обозначений (Приложение1).

Практическая работа «Дуэт для двоих»

Цель: использование средств музыкальной выразительности в ансамбле при работе над программными произведениями (педагог – ребенок).

Ход: педагог знакомит обучающегося с особенностями игры в ансамбле. Совместно обсуждается название пьесы, определяется характер произведения, его жанр, темповые и текстовые особенности, типы фактуры, мелодии, аккомпанеента данного произведения.

Материалы и оборудование:

- фортепиано;
- нотный текст.

4. Подведение итогов:

Игра «Музыкальный фантазер»

Цель: закреплять умение применять средства музыкальной выразительности для создания художественного образа музыкального произведения, развивать фантазию, воображение, креативное мышление, коммуникативные навыки.

Ход: ребенку предлагается сочинить музыкальную сказку, используя изученные средства музыкальной выразительности.

Сюжетами могут служить русские народные сказки:

«Колобок», «Теремок», «Репка», «Гуси-лебеди» «Три поросенка» и др.

Материалы и оборудование:

- ноутбук, фортепиано;
- карточки со средствами музыкальной выразительности (Приложение 1);
- нотная тетрадь.

5. Рефлексия

Цель: осмысление новых знаний и умений, развитие эмоционального интеллекта, развитие креативного мышления.

Ход: ребенок выбирает карточку, на которой написано начало предложения, задача ребенка продолжить и при этом выбрать эмоцию, с которой он это делал, и объяснить свой выбор, а потом подумать какая бы могла возникнуть противоположная эмоция и почему:

Мне было интересно...

Хочу знать больше...

Меня удивило...

Мне захотелось...

Я узнал...

Я запомнил...

Я научился...

Например, Мне было интересно познакомиться с приемами звукоизвлечения штрихов и я испытывал эмоцию восторга и увлеченности. Я выбрал эмоции восторга и увлеченности, потому что изучение новых приемов звукоизвлечения открыло передо мной целый мир музыкальных возможностей. Восторг возник от понимания того, насколько богаче и интереснее может стать моя игра благодаря использованию различных штрихов. А увлеченность появилась из-за желания немедленно применить эти знания на практике и продолжать совершенствоваться в искусстве музыки. Противоположной эмоцией в такой ситуации могло бы быть недоверие, потому что я бы сомневался в полезности новых приемов или считал, что они сложны для освоения.

Материалы и оборудование:

- карточки самоанализа (рефлексия) (Приложение 2).

Методические советы на подготовительный период

1. Познакомить ребенка со средствами музыкальной выразительности в соответствии с возрастом.
2. Заранее подготовить интересный музыкальный материал программных произведений, учитывая возраст ребенка.
3. Подготовить карточки с заданиями для более углубленного освоения раскрываемой темы.
4. Подготовить карточки с распечатанными примерами средств музыкальной выразительности.

Список литературы

1. Хохлов Ю.Н. Программная музыка / Ю.Н. Хохлов. – М, Советская энциклопедия, 1978. – т.4 – с.444 – 445.
2. Проблемы художественного творчества // Сборник статей. Саратов: СГК им. Л. В. Собинова, 2013. – С.121-133
3. Майкапар С.М. Музыкальное исполнительство и педагогика / С.М. Майкапар. – Челябинск, 2006. – 224 с.

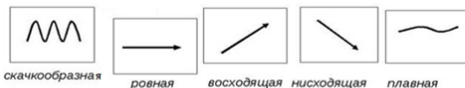
4. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста. Методическое пособие / Е.М. Тимакин. – М.: «Советский композитор», 1989. – 144 с.
5. Давыдов В.В. Теория развивающегося обучения / В.В. Давыдов. – М.:ИНТОР, 1996. – 542 с.
6. Шмидт-Шкловская А.А. О воспитании пианистических навыков / А.А. Шмидт-Шкловская. – М.: Издательский дом «Классика 21», 2009. – 70 с.
7. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре / И. Гофман. – М.: «Классика – XXI», 2002. – 188 с.

Приложение 1

Средства музыкальной выразительности

МЕЛОДИЯ – по-гречески «напев», это музыкальная мысль, выраженная одногласно.

Мелодия бывает:

Мелодия бывает вокальная и инструментальная. Может звучать с сопровождением или без него. Сопровождение мелодии называется **аккомпанемент**.

ГАРМОНИЯ – последовательность аккордов, "раскрашивающих" мелодию. Гармония сопровождает мелодию. Для песни, например, это аккомпанемент.

Гармония придает музыке большую красочность.

ДИНАМИКА (сила) – это громкость звучания музыки, сила звука. Основных динамических оттенков два: форте – громко и пиано – тихо. В нотах – итальянские буквы "f" и "p"

ДИНАМИКА

Мощность звука: громкие и тихие звуки в музыке

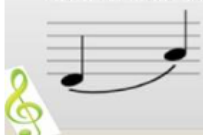
pp pianissimo	ОЧЕНЬ ТИХО	ff fortissimo	ОЧЕНЬ ГРОМКО
p piano	ТИХО	f forte	ГРОМКО
mp Mezzo piano	СРЕДНЕ ТИХО	mf Mezzo forte	СРЕДНЕ ГРОМКО
Diminuendo (Decrescendo)	ПОСТЕПЕННО ЗАТИХАЯ	crescendo	ПОСТЕПЕННО УСИЛИВАЯ

- **ШТРИХ** – это приём игры, особый способ звукоизвлечения.

Штрихи помогают передать характер музыки.

Существует два основных приема исполнения музыки:

Легато (legato)
– связанное исполнение

Стaccато (staccato)
– прерывистое исполнение

1. **staccato (стaccато)** – «отрывисто», будто кузнечик ловко скачет по траве

2. **legato (легато)** – «связно», будто кораблик плавно движется по волнам.

3. **non legato (нон легато)** – не связывать ноты.

4. **tenuto (тэнуто)** – выделить

5. **акцент** – подчеркнуть, ярко сыграть.

- **ФАКТУРА** – способ изложения музыки.

Виды фактуры:

1. Мелодия и аккомпанемент.

2. Аккордовая (гармоническая).

3. Полифоническая (одновременное звучание нескольких мелодий).

- **ТЕМБР** – окраска звучания. Каждый голос и каждый музыкальный инструмент имеет свою окраску, обладает определенным тембром.

Тембр, как и голос, может быть мягким, грубым, звонким, густым, бархатистым и т. д.

ЛАД (согласие, стройность, порядок) – согласованность музыкальных звуков, разных по высоте. Это семья музыкальных звуков, которые дружат и ладят между собой. Запомни: без лада нет мелодии!

Для каждого музыкального произведения композитор выбирает определенный лад. Часто это МАЖОР или МИНОР. Интересно, что на латинском языке мажор звучит как *ditus* - твердый, а минор как *mollis* - мягкий.

мажор

минор

РЕГИСТР – часть диапазона музыкального инструмента или певческого голоса. **Диапазон** - расстояние от самого низкого звука инструмента или голоса до самого высокого. Диапазон какого-либо инструмента или голоса обычно делится на три регистра: *верхний, средний и низкий*.

высокий

Звуки высокого регистра звонкие и легкие. Они очень хорошо помогают изобразить щебетание птиц или как тонко пищит мышка.

средний

Звуки среднего регистра более мягкие, они близки естественному звучанию человеческого голоса.

низкий

Звуки низкого регистра густые, тяжелые, глубокие. Ими возможно изобразить таких животных например, как медведь, слон, лев.

СЛУШАЛИ:

французский композитор Камиль Сен-Санс (1835–1921), пьеса «Слон» из цикла «Карнавал животных (контрабас и два фортепиано)

Карточки самоанализа (рефлексия)

 <p>Итог урока</p> <table border="1"> <tr> <td>Я смог ...</td> <td>Сегодня я узнал(а)...</td> <td>Мне удивило ...</td> </tr> <tr> <td>Мне захотелось ...</td> <td>Было трудно...</td> <td>Было легко...</td> </tr> <tr> <td>Я научился ...</td> <td>Мне понравилось ...</td> <td></td> </tr> </table> <p><small>Продолжить ученики!</small></p>	Я смог ...	Сегодня я узнал(а)...	Мне удивило ...	Мне захотелось ...	Было трудно...	Было легко...	Я научился ...	Мне понравилось ...		<div> <h2>Итог урока</h2> </div> <p>Я смог ...</p> <p>Мне захотелось ...</p>
Я смог ...	Сегодня я узнал(а)...	Мне удивило ...								
Мне захотелось ...	Было трудно...	Было легко...								
Я научился ...	Мне понравилось ...									
<p>Сегодня я узнал(а)...</p>	<p>Меня удивило ...</p>									
<p>Было трудно...</p>	<p>Было легко...</p>									
<p>Я научился ...</p>	<p>Мне понравилось ...</p>									

Методическая разработка занятия «Звуки, живущие в единстве»

*Гераськина Елена Николаевна,
педагог дополнительного образования*

Пояснительная записка

Современный мир, характеризующийся стремительными изменениями и динамизмом, требует от каждого из нас постоянной адаптации и самосовершенствования. Особенно это касается сфер образования и искусства, где креативность, критическое мышление, коммуникация и сотрудничество являются ключевыми компетенциями. Вокальное искусство - одна из областей, где эти качества проявляются наиболее ярко.

Занятие создано в рамках образовательной программы творческого объединения «Экспромт», основанной на опыте ведущих педагогов современности и применённом автором в своей практике. Оно направлено на достижение ключевых образовательных целей, актуальных для современного этапа обучения.

Данное занятие предназначено для вокалистов, находящихся на профессиональной стадии обучения. Учебно-тренировочный материал подобран таким образом, чтобы соответствовать высоким требованиям к уровню вокальной подготовки участников. Основной акцент сделан на развитие и совершенствование их технических и артистических навыков. Важно отметить, что обучение вокалу не ограничивается лишь развитием певческих возможностей. Участники осваивают различные техники и приёмы вокального мастерства, изучая способы передачи внутренних эмоций через голос.

В условиях современной действительности, наряду с *hard skills* (профессиональные предметные навыки), в современном мире важны и так называемые *soft skills* (гибкие непредметные навыки) - коммуникативные способности, работа с информацией, целеполагание и управление временем, которые приобретают особое значение.

На занятиях по вокалу обучающиеся погружаются в атмосферу творчества и импровизации, развивая способность к оригинальному мышлению и сотрудничеству. Эти умения не только способствуют профессиональному росту, но и формируют основу для успешной социальной интеграции. Во время занятий участники учатся

внимательно воспринимать окружающую реальность, анализировать её и находить скрытые смыслы. Этот процесс открывает перед ними новые горизонты понимания мира и его законов. Они начинают генерировать собственные идеи и искать оригинальные решения, что значительно расширяет их творческий потенциал и оказывает положительное влияние на другие сферы жизнедеятельности. Не менее важным аспектом является развитие навыков общения. Взаимодействие между участниками, педагогами и аудиторией играет решающую роль в успешном выступлении и коллективной работе. Эти навыки оказываются полезными не только в музыкальной среде, но и в любых других областях человеческой деятельности.

Методическая разработка предназначена для преподавателей вокала, музыкальных педагогов, студентов вокальных отделений и всех заинтересованных в вопросах вокального исполнительства. Занятие предлагает уникальные возможности для комплексного развития профессиональных и личных качеств учащихся, способствуя их становлению как мастеров своего дела.

Тема: «Звуки, живущие в единстве».

Форма занятия: занятие-постановка с элементами актерского тренинга.

Цель: развитие и совершенствование умения создавать гармоничное и единое звучание голоса через углубленную работу над резонансной техникой, дыханием и артикуляцией. Углубление понимания связи между звуковыми характеристиками голоса и эмоциональной выразительностью исполнения.

Задачи:

Образовательные:

- совершенствовать техники диафрагмального дыхания для устойчивого звукоизвлечения;
- совершенствовать навыки управления резонансными зонами для улучшения тембра голоса;
- овладевать основами анализа музыкальных произведений с точки зрения их вокальных возможностей.

Развивающие:

- развивать и совершенствовать навык многоголосного пения;
- улучшать моторику органов артикуляции для повышения точности произношения;
- развивать самоконтроль и концентрацию внимания во время пения;

- углублённо работать над развитием индивидуальных способностей: пластики, актёрского мастерства и навыков импровизации.

Воспитательные:

- побуждать и закреплять потребности в творческом самовыражении личности;
- воспитывать у обучающихся желание непрерывно пополнять и углублять свои современные профессиональные знания.
- воспитывать эмоционально-волевую сферу.

Методы:

- фонетический метод;
- концентрический метод;
- метод мысленного (внутреннего) пения;
- метод сравнительного анализа;
- метод актуализации творческих проявлений;
- метод импровизации сценического движения;
- интеграция элементов актёрской игры в вокальные упражнения.

Возраст обучающихся: 15 - 16 лет.

Материалы и оборудование:

- кабинет для занятий, репетиционный зал (сцена);
- стулья;
- технические средства: компьютер с доступом в интернет, микшерский пульт, микрофоны, усилительная электромузыкальная и голосовая аппаратура, музыкальный центр;
- музыкальный инструмент: пианино (цифровое пианино);
- нотная литература;
- аудиоматериал;
- видеотека;
- дидактический и раздаточный материал;
- пособия по эстраднему вокалу;
- зеркало.

Необходимые условия для проведения занятия:

Правильно подобранный учебно-тренировочный материал (с учётом индивидуальных особенностей вокалистов данного ансамбля, а так же исходя из специфики произведений, разучиваемых на занятии)

Произведения подобраны с учётом вокальных возможностей обучающихся, различаются по стилистической и жанровой направленности.

Методы музыкального воспитания, используемые на занятии, представляют собой различные способы совместной деятельности педагога и обучающихся, где ведущая роль принадлежит педагогу. Методы применяются не изолированно, а в различных сочетаниях.

При подготовке и проведении занятия необходимо учитывать индивидуальные особенности обучающихся, а так же уровень их вокальной подготовки.

План занятия

Продолжительность занятия 1ч. 40 мин.

1. Организационно-мотивационный этап: (5 мин.)

- проводится в форме **приветствия и создания психологического настроя на активную деятельность.**

2. Постановка темы и цели занятия: (5 мин.)

- **игра «Домысливание».**

3. Практическая часть: (80 мин.)

Учебно-тренировочный материал: (15 мин.)

- комплекс упражнений на развитие дыхательных техник;
- артикуляционная гимнастика, речевые упражнения, скороговорки для максимального контроля над голосом;
- вокальные упражнения на расширение верхних и нижних пределов голосового диапазона, *проработку резонанса и звукового объема*, улучшение технических навыков.

Работа над песней «Россия» А. Иевлева (30 мин.)

Упражнения на «вхождение в образ» с элементами актерского тренинга: (20 мин.)

- «Актёрская разминка»;
- «Акустическая система»;
- «Стул».

Работа над песней «Небо под тобой» А. Ольханский (20 мин.)

4. Подведение итогов: (5 мин.)

- анализ деятельности детей
 - рефлексия
 - постановка перспективы.
- } прием «ХИМС»

Сценарий занятия

1. Организационно-мотивационный этап:

Цель: создание благоприятной атмосферы для продуктивной работы, активизации интереса учащихся к процессу обучения и подготовке их к активной творческой деятельности.

Ход: приветствие и установление контакта с обучающимися: создание атмосферы доверия и взаимопонимания, психологического настроя на активную деятельность.

2. Постановка темы и цели занятия:

Игра «Домысливание»

Цель: развитие навыков самостоятельной постановки учебных целей, активизации мыслительной деятельности и формирования осознанного отношения к процессу обучения.

Ход: предлагается тема занятия и слова-помощники (например, «Повторим», «Изучим», «Узнаем», «Проверим»). С их помощью обучающиеся формулируют цели занятия.

Игра помогает научиться формулировать конкретные задачи на основе предложенной темы и ключевых слов-помощников, что способствует лучшему пониманию структуры учебного процесса и повышению мотивации к обучению.

Материалы и оборудование:

- карточки: «Вспомним», «Освоим», «Проработаем», «Создадим».

3. Практическая часть

Учебно-тренировочный материал:

Комплекс упражнений на развитие дыхательных техник

Цель: укрепление диафрагмы, развитие глубокого вдоха для поддержания длительного звучания и правильного произношения гласных звуков, оптимизация выдоха, развитие контроля над потоком воздуха. Гармоничное сочетание дыхания и фонации.

Упражнения на глубокое дыхание. Диафрагмальное дыхание.

Цель: укрепление мышц диафрагмы и обучение правильному дыхательному процессу.

Ход:

1. Сесть удобно, выпрямиться, руки положить на живот.

2. *Сделать медленный глубокий вдох через нос, чувствуя, как живот расширяется вперёд.*
3. *Задержать дыхание на пару секунд.*
4. *Медленно выдохнуть через рот, подтягивая живот внутрь.*
(повторять 10–15 раз)

Контроль дыхания. Медленное дыхание с задержкой

Цель: развивать способности управлять потоком воздуха и поддерживать ровный ритм дыхания.

Ход:

1. *Сделать глубокий вдох через нос на счёт до четырёх.*
2. *Задержать дыхание на четыре секунды.*
3. *Медленно выдохнуть через рот на восемь счетов.*
4. *Пауза на две секунды перед следующим вдохом.*
(повторить цикл 5–7 раз)

Развитие продолжительного выдоха. «Шипящий выдох»

Цель: обучение контролю над длительным выдохом необходимым для исполнения длинных нот.

Ход:

1. *Сделать глубокий вдох через нос.*
2. *Начинать медленно выдыхать воздух через узко сжатые губы, издавая шипящий звук ("ш-ш-ш", "с-с-с", "з-з-з").*
3. *Стараться сделать выдох как можно длиннее, сохраняя равномерность потока воздуха.*
4. *Постепенно увеличивать продолжительность выдоха.*
(повторить 6–8 раз)

Артикуляционная гимнастика, речевые упражнения, скороговорки для максимального контроля над голосом

Цель: укрепление мышц артикуляционного аппарата, устранение зажимов, развитие общего контроля над голосом и улучшение качества исполнения.

Упражнение «Язык - лопата»

Ход:

1. *Открыть широко рот.*
2. *Высунуть наружу язык, распластав его, как лопату.*
3. *Держать его в таком положении 5–10 секунд (повторить 5–7 раз)*

Упражнение «Циркуляция языком»

Ход:

1. Рот открыт.
2. Проводить кончиком языка по кругу вокруг зубов внутри рта (по внутренней стороне верхней и нижней десен).
3. Сначала делать круги в одном направлении, затем сменить направление.
(повторить 5–7 раз в каждом направлении).

Упражнение «Щёлканье языком»

Ход:

1. Прикоснуться кончиком языка к нёбу сразу за верхними зубами.
2. Быстро щёлкать языком, касаясь задней части нёба.
(повторить 20–30 раз)

Упражнение «Махи щеками»

Ход:

1. Надуть щеки, держа рот закрытым.
2. Перекачивать воздух из одной щеки в другую, словно перекачиваете мячик.
(повторить 10–15 раз)

Упражнение Губы - «трубочка»

Ход:

1. Сложить губы трубочкой, как будто хотите свистнуть.
2. Держать губы в таком положении 5–10 секунд.
3. Расслабить губы и снова сложить их трубочкой.
(повторить 5–7 раз)

Упражнение «Комбинации слогов»

Ход:

1. Проговаривать вслух комбинации слогов, такие как «бра-брэ-бри-бро-бру», «бгда - бгдо - бгду-бгдэ-бгды», «бдка-бдко - бдкэ-бдки-бдку».
2. Акцентировать внимание на точности перехода между звуками.
(проговаривать медленно, затем ускоряйте темп)

Ритмичные фразы

Ход:

1. Выбрать короткую фразу, например: «Мы шли мимо леса».
2. Читать эту фразу, меняя ударение на разные слова: «Мы шли мимо леса», «Мы шли мимо леса», «Мы шли мимо леса», «Мы шли мимо леса».
(следить за тем, чтобы каждое слово было чётким и ясным)

Скороговорки

- Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.
(для работы с сочетаниями согласных).
- Рыболов рыболову рассказал про рыбалку.
Про лов рыбы в речке чистой и быстрой,
Про клёв окуньков да плотвичек мелких,
Да про улов судаков и лещей жирных.
Только слушал рыболов рассказ не очень внимательно,
Так как сам был занят делом важным — рыбу удил!»
(для усиления резонанса и глубины голоса)

Вокальные упражнения на расширение верхних и нижних пределов голосового диапазона, проработку резонанса и звукового объема, улучшение технических навыков.

Упражнения на расширение диапазона:

«Гамма с понижением и повышением»

Цель: расширение диапазона голоса.

Ход: начать с удобной ноты в середине вашего диапазона и спеть восходящую и нисходящую гамму (например, C-D-E-F-G-F-E-D-C). Постепенно повышать стартовую ноту, чтобы охватывать более высокие октавы, и понижать для работы с нижними нотами.

Поддерживать ровное дыхание и стараться сохранять одинаковую интенсивность звука на протяжении всей гаммы.

«Октавные прыжки»

Цель: работа с резким изменением высоты звука.

Ход: выбрать удобную ноту в среднем диапазоне и пропевать её. Затем скачки на октаву вверх и обратно вниз, удерживая один и тот же звук.

Например, если ваша первая нота — «до», спеть «до» → «до» (октава выше) → «до» (опускаемся на октаву ниже).

Контролировать переходы, чтобы сохранить стабильность звука и ровное дыхание.

Упражнения на резонанс и объем:

Вибрация губ («моторная лодка»)

Цель: развитие грудного резонанса и устойчивости звука.

Ход: произвести звук «брррр», вибрируя губами, как мотор лодки. Начинать с низкой ноты и постепенно подниматься по диапазону, сохраняя устойчивый и сильный звук.

Чувствовать вибрацию в груди и горле, фокусируясь на насыщенности звука.

«Масштабирование резонанса»

Цель: проработка головного и грудного резонанса.

Ход: спеть звук «mmm», постепенно перемещая ощущение резонанса от груди к голове. Начинать с глубокого грудного звука и продвигаться к головному резонансу, как бы направляя звук в область носа и лба.

Работать с мягкостью и вниманием к звуку, чтобы найти баланс между двумя видами резонанса.

Упражнения на технические навыки:

«Легато» (связное пение)

Цель: улучшение плавности перехода между нотами.

Ход: спеть арпеджио (например, до-ми-соль-до), сосредоточившись на плавном переходе между нотами без явных разрывов. Убедиться, что каждая нота сливается с предыдущей и последующей.

Использовать мягкий подход к каждой ноте, чтобы добиться гладкой линии звука.

«Стаккато» (краткие отрывистые ноты)

Цель: развитие чёткости и контроля над голосом.

Ход: пропеть гамму (например, до-ре-ми-фа-соль-фа-ми-ре-до), акцентируя каждую ноту коротким отрывистым звуком. Старайтесь сделать переходы между нотами мгновенными и чёткими.

Фокусироваться на правильном дыхании и контроле мускулов горла.

Упражнения на увеличение силы и стабильности голоса:

«Трель языка»

Цель: увеличение силы и устойчивости голоса.

Ход: произнести «р-р-р-р», быстро двигая языком, как при игре на барабанах. Начать с комфортной скорости и постепенно увеличивать темп, сохраняя чёткость и силу звука.

Следить за дыханием, чтобы оно оставалось ровным даже при увеличении скорости.

«Динамические изменения»

Цель: Развитие умения изменять громкость звука.

Описание: Спеть гамму на любой, необходимый для проработки слог, начиная тихо (piano), затем постепенно увеличивая громкость до forte (громко), и наоборот. Обратит внимание на то, как изменяется голос при изменении динамики.

Сохранять ровное дыхание и не перенапрягать голос при переходе к forte.

Работа над песней «Россия» А. Ивлева

Цель: глубокий анализ структуры песни, создание уникальной музыкальной интерпретации, развитие вокальной техники и устранение технических недостатков для достоверной передачи чувств и эмоций через голос.

Основные задачи при работе над произведением:

- анализ структуры песни: выделение куплетов, припевов, бриджей и других частей для лучшего понимания драматургии;
- создание индивидуальной музыкальной интерпретации: добавление акцентов, динамических оттенков и эмоциональной окраски;
- развитие вокальной техники: работа над правильным дыханием, артикуляцией, интонацией и резонансом;
- устранение технических недостатков: исправление проблем с вибрато, фальшивых нот, излишнего напряжения;
- передача чувств через голос: использование тембра, вибрато, пауз и других выразительных средств для передачи эмоций.

Упражнения на «вхождение в образ» с элементами актерского тренинга

Цель: комплексное развитие артистизма вокалистов через элементы актерского тренинга, для создания убедительного и гармоничного

сценического образа, успешного взаимодействия с партнерами и импровизации через:

- развитие эмоциональной выразительности, уверенности в себе и способности передавать смысл песни через сценическое поведение;
- улучшение телесной свободы и пластики;
- расширение диапазона эмоций;
- контроль дыхания и энергии;
- импровизация и взаимодействие с партнёрами.

Актёрская разминка

Цель: развитие телесной свободы, координации движений, внимания и взаимодействия с партнером.

Это упражнение помогает снять мышечные зажимы, улучшить концентрацию и настроить участников на совместную работу.

Ход:

1. Подготовительная часть.

Участники собираются в круг.

Ведущий предлагает каждому расслабленно встать, расставив ноги на ширине плеч, руки свободно вдоль туловища.

Все делают несколько глубоких вдохов и выдохов, концентрируясь на ощущениях своего тела.

2. Основные движения.

Круговые вращения плечами: медленное вращение плечами вперед, постепенно увеличивая амплитуду движения. Затем меняем направление - вращение плечами назад.

Наклоны корпуса: из положения стоя наклоны вперед, стараясь коснуться пола пальцами рук. Возвращение в исходное положение и наклоны в стороны, растягивая боковые мышцы.

Перекаты с ноги на ногу: перемещаться по кругу, перекатываясь с одной ноги на другую, сохраняя равновесие. Постепенно ускоряя движение, добавляя элементы импровизированных танцевальных шагов.

Работа с воображаемым предметом: представить, что в руках тяжелый мяч. Поднимать его вверх, затем опускать вниз, имитируя усилия. Смена рук и повтор упражнения.

Импровизация с предметами: каждый получает небольшой предмет (например, шарик, кубик). По команде ведущего передавать

предметы друг другу, используя разные способы передачи (броски, скольжение, передача через спину и т.д.).

Важные моменты: упражнение должно проходить в дружелюбной атмосфере, чтобы участники чувствовали себя комфортно.

Важно поддерживать позитивный настрой и поощрять импровизацию. Учитывать физические возможности каждого участника, предлагая варианты упрощенных движений при необходимости.

Упражнение «Акустическая система»

Цель: развитие телесной осознанности и пластической выразительности для передачи музыкальных и вербальных образов аудитории.

Ход: участники представляют себя динамиками, транслирующими звук через своё тело, используя различные части тела для акцента и усиления восприятия текста и музыки.

Это упражнение направлено на улучшение координации движений, усиление телесного резонанса и создание более глубокой связи между физическим состоянием актёра и его способностью передавать эмоции и смыслы через пластику.

Подготовка:

1. Пространство. В центре зала располагается воображаемая сцена или зона для выполнения упражнения.
2. Участники. Группа делится на пары или небольшие команды, каждая из которых будет поочередно выступать.
3. Музыкальное сопровождение. Подготовлена фонограмма с музыкой, соответствующей атмосфере упражнения.

Этапы выполнения:

1. Подготовка к упражнению. Педагог объясняет концепцию упражнения: участники должны представить себя динамиками, которые передают звук и эмоции через свое тело.
2. Начало упражнения. Ведущий включает музыку. Участники принимают позу, символизирующую начало звучания музыки. Затем начинают «передавать» звук через свое тело, используя различные части тела в зависимости от текста.

Основные этапы упражнения:

1. Первая часть (с текстом):

Педагог озвучивает строки стихотворения, и участники должны ассоциировать каждую строку с определенной частью тела. Например:

«Однажды в студёную зимнюю пору» — локти.

«Я из лесу вышел» — плечи.

«Был сильный мороз» — голова.

«Гляжу... в лесу родилась ёлочка» — пупок.

«В лесу она росла» — бёдра.

«Зимой и летом стройная» — копчик.

«Зелёная была» — ступни.

Участники выполняют движения и позы, задействуя указанные части тела, чтобы подчеркнуть смысл каждой строки.

2. Вторая часть (без текста):

После прочтения текста музыка продолжается, и участники продолжают «транслировать» звук через свое тело.

Инструкции педагога добавляют новые элементы:

«Уберите кисти рук» — участники продолжают движение, исключая руки.

«Работает только тело» — основное внимание уделяется движению корпуса и ног.

«Озвучка на стадион... ярче, насыщеннее» — участники увеличивают амплитуду движений, стремясь передать больше энергии.

«Работаем спиной» — участники разворачиваются спиной к зрителям, передавая звук через движения спины.

«Сели на пол» — участники садятся на пол, продолжая движение корпусом и ногами.

«Отключаем тело, голову забираем» — участники замирают, но продолжают чувствовать, как музыка проходит через них.

«Снова оживаем» — участники возвращаются к активному движению, задействуя все тело.

Итоги и обсуждение:

После завершения упражнения проводится обсуждение:

- Какие образы и эмоции удалось передать?
- Какие части тела работали наиболее эффективно?
- Что было сложно, а что получилось легко?
- Как можно усовершенствовать свои навыки для следующего раза?

Результат

Это упражнение помогает участникам развивать телесную выразительность, улучшать координацию движений и осознавать, как тело может стать инструментом для передачи эмоций и идей.

Упражнение «Стул»

Цель упражнения: развитие физической выразительности, координации движений, креативности и способности мгновенно реагировать на смену ситуации. Упражнение также развивает чувство партнёрства и взаимодействия в группе.

Ход:

Подготовка

Необходимые материалы: один стул, расположенный в центре пространства.

Музыкальная композиция с энергичным ритмом (желательно с ярко выраженной структурой, позволяющей считать такт).

Расположение участников: все участники располагаются полукругом вокруг стула, стоя лицом к нему. Расстояние должно позволять свободно передвигаться и менять позиции.

Начало упражнения: ведущий включает музыку и даёт сигнал к началу упражнения. Первый участник выходит к стулу и занимает любую позицию рядом с ним (стоя, сидя, лежа, опираясь на стул и т.п.), но не садится на стул. Участник должен принять выразительную и интересную позу, соответствующую музыке.

Смена позиций: на счёт ведущий объявляет «раз», и первый участник меняет свою позу на новую, занимающую другую часть пространства вокруг стула. Эта смена происходит каждые восемь ударов, что соответствует восьми различным позициям. Важно, чтобы участник успевал занять новую позу в заданном темпе и в ритме музыки.

Завершение круга: после того как первый участник завершил восьмой этап, он возвращается на своё место в полукруге, а следующий участник немедленно выходит к стулу и продолжает упражнение.

Таким образом, участники меняются по очереди, обеспечивая непрерывность процесса.

Дополнительные рекомендации:

- творческий подход: позиции должны быть разнообразными и интересными, демонстрировать физическое мастерство и артистизм участника;
- музыкальность: все движения должны соответствовать ритму и характеру музыки;
- командная работа: важно, чтобы каждый участник начал своё упражнение сразу после завершения предыдущего, без задержек;
- обратная связь: после окончания упражнения ведущий может обсудить с участниками, какие позиции были наиболее удачными, какие вызывали трудности, и предложить варианты для дальнейшего развития.

Варианты усложнения:

- добавление диалога: каждый участник, принимая очередную позу, может добавить односложный диалог или реплику, усиливающий драматичность момента;
- импровизационное задание: перед началом упражнения ведущий может задать участникам тему или настроение, которое они должны передать своими движениями и позами;
- партнерское взаимодействие: два участника работают одновременно, создавая синхронные или контрастные композиции.

Результат: упражнение помогает участникам развить умение мгновенно реагировать на внешние стимулы, проявлять физическую выразительность и творчески подходить к использованию ограниченного пространства. Оно также учит работать в команде, поддерживая общий ритм и динамику процесса.

Работа над песней «Небо под тобой» А. Ольханский.

Цель: достижение максимальной художественной выразительности и свободы самовыражения посредством тщательной подготовки вокального исполнения, актерского мастерства и сценической подачи.

Основные задачи при работе над произведением:

- постановка художественных задач, направленных на достижение максимального артистизма и свободы самовыражения;
- передача чувств через голос: использование тембра, вибрато, пауз и других выразительных средств для передачи эмоций;
- подготовка к выступлениям: репетиция сценического движения, мимики и жестов;

- работа над актерским мастерством: создание образа, соответствующего содержанию песни;
- запись пробных вариантов для анализа и корректировки исполнения.

4. Подведение итогов занятия:

- анализ деятельности детей
 - рефлексия
 - постановка перспективы
- } прием «ХИМС»

Цель: создание условий для объективной оценки результатов занятия, выявления успехов и сложностей, а также определения направлений для дальнейшего развития.

Ход: «Химс» – это приём рефлексии, который позволяет получить обратную связь от обучающихся о прошедшем занятии, отвечая на вопросы:

Х — что было хорошего, что хорошо получилось удалось в процессе занятия;

И — что было особенно интересно;

М — что мешало работе;

С — что взял бы с собой.

Рефлексия направлена на укрепление командного духа, поддержку творческой инициативы и планирование дальнейших перспектив.

Во время итогового обсуждения развиваются важные аспекты коллективной и индивидуальной работы:

- критическое мышление: участники учатся объективно анализировать свою деятельность, что способствует личностному росту и профессиональному развитию;
- командный дух: совместная рефлексия укрепляет взаимоотношения внутри группы, формирует чувство единства и взаимопомощи;
- творческая инициатива: открытое обсуждение результатов стимулирует креативность, вдохновляет на новые идеи и проекты;
- планирование перспектив: итоги занятия помогают определить дальнейшие шаги и стратегии для успешного развития.

Методические советы по организации занятия

При подготовке к вокальному занятию педагогу необходимо помнить и соблюдать следующие пункты:

Создание условий для проведения занятия:

- наличие плана, наглядных пособий, технических средств обучения;
- наличие и подготовка нотного материала, аудиозаписей к занятию;
- эстетичность и педагогическая целесообразность интерьера кабинета (достаточно ли стульев, соответствие их размеров возрасту обучающихся, расположение их относительно инструмента);
- внешний вид педагога, знание материала, исполнительское мастерство.

Деятельность педагога в ходе занятий:

- методика построения занятия, организация обучающихся в начале занятия, сколько частей в занятии, их соотношение, виды музыкальной деятельности на занятии, их чередование, соотношение нового и повторного материала;
- учет физиологической и эмоциональной нагрузки;
- учет предшествующей нагрузки и последующей деятельности, учет ее характера, возрастных особенностей вокалистов данной группы, условий помещения, учет состава группы.

Список литературы

1. Исаева, И.О. Эстрадное пение : экспресс-курс развития вокальных способностей / И.О. Исаева. - Москва: АСТ: Астрель, 2007. - 318 с.
2. Козарева, А.Ю. Педагогика психологии творчества/ А.Ю. Козарева. - Москва, 1992г. - 208 с.
3. Медушевский, В.В. Пластическое интонирование. Методическое пособие для учителей/ В.В. Медушевский. - СПб.: «Юность». 1988. – 336 с.
4. Риггс, Сет. Singing for the Stars («Пойте, как звёзды»).Сост. и ред. Дж. Д. Карателло/ Сет Риггс. – СПб.: Питер, 2007. - 128с.
5. Ховард, Элизабет и Ховард, Остин. Учебный аудиокурс Вокал для всех / Элизабет Ховард и Остин Ховард. - Москва: Изд. Смолин К. О., 2009

Методическая разработка занятия «Поиск новых форм взаимодействия и поддержек в хореографии»

*Вольных Марина Александровна,
педагог дополнительного образования*

Пояснительная записка

Хореография – это искусство синтетическое. Оно позволяет решать задачи физического, музыкально-ритмического, эстетического, и, в целом, психического развития детей. Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития.

В процессе совместной творческой деятельности происходит развитие нравственных качеств личности, реализация творческого потенциала, решение личностных проблем, эмоциональная и физическая активность, позволяющая создать и передать образ.

Импровизация – один из эффективных инструментов формирования и развития навыков совместных действий. В танце она проявляется, как способность двигаться без предварительно заученных последовательностей и комбинаций. Занятия импровизацией способствуют естественному освоению новых навыков, развитию индивидуальной выразительности, снятию напряжения и усталости через разнообразие активностей. Ребёнок имеет возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, а педагог лишь направляет этот процесс. Таким образом, дети учатся не только приобретать определённые умения, но и применять их на практике, создавая уникальные формы движения, принимая самостоятельные решения, а также умеют вести обсуждение, приходить к договорённости в процессе взаимодействия и уверенно выражать свою позицию.

В условиях современного мира с его темпом перемен, актуально и важно уметь творчески мыслить, критически воспринимать информацию, общаться с людьми. Это важно не только в учёбе, но и в жизни. Эти навыки помогают выстраивать стратегию достижения целей, решать самые разные проблемы и задачи.

Данная разработка ориентирована на педагогов, использующих технику импровизации и исследующих её применение в

постановочной деятельности вместе с обучающимися. Для успешного проведения занятий необходима хореографическая подготовка.

Тема: «Поиск новых форм взаимодействия и поддержек в хореографии».

Форма занятия: занятие-лаборатория.

Цель: создать творческую атмосферу, способствующую взаимному вдохновению и свободному обмену идеями среди участников, стимулирующую поиск оригинальных хореографических решений и экспериментирование с новыми формами выражения движения.

Задачи:

Образовательные:

- обучить точной выразительной передаче характера создаваемого хореографического образа с помощью танцевальных и пластических средств с использованием импровизации;
- познакомить учащихся с различными техниками и приемами поиска новых форм взаимодействия и поддержек в парной и групповой хореографии, способствующих развитию креативности, доверию между партнерами и улучшению качества исполнения танцевальных композиций.

Развивающие:

- совершенствовать физические данные через систему специальных упражнений, раскрепощение тела;
- формировать музыкально-исполнительские способности;
- стимулировать образное видение и творческое мышление;
- укреплять постановочные навыки;
- способствовать развитию навыков самореализации и самовыражения в социуме;
- развивать критическое мышление, укреплять положительную самооценку;
- поощрять творческую инициативу и способность к самовыражению.

Воспитательные:

- воспитание и формирование личностных качеств: познавательной и жизненной активности, самостоятельности, коммуникабельности;
- воспитание трудолюбия и стремления к преодолению препятствий.

Методы:

- исследование;

- словесный (постановка задач);
- наглядный (просмотр и анализ комбинаций).

Материалы и оборудование:

- колонка;
- шарфы непрозрачные;
- иллюстрации картин;
- ноутбук.

Возраст обучающихся: 9-11 лет.

Описание условий для проведения занятия: оборудованный хореографический зал и необходимый реквизит.

План занятия

Продолжительность занятия 1ч. 40 мин, 10 мин отдых.

1. Организационно-мотивационный этап (7 мин.):
 - просмотр видео «Красивые танцевальные поддержки» (1 мин.);
 - игра «Броуновское движение» (6 мин.).
2. Практическая часть (80 мин.):
 - эксперимент «Воздушное пространство» (10 мин.);
 - эксперимент «Ручеёк» (10 мин.);
 - лабораторная работа «На ощупь» (20 мин.);
 - лаборатория «Выше неба» (20 мин.);
 - лаборатория «Проект» (20 мин.)
3. Подведение итогов занятия (13 мин.):
 - анализ деятельности обучающихся (5мин.)
 - рефлексия эксперимент «Моя сила во мне»; (6 мин.)
 - планирование перспективы (2 мин.)

Сценарий занятия

1. Организационно-мотивационный этап

Цель: разработка плана деятельности для эффективного распределения времени, ресурсов и достижения целей с учетом потребностей участников.

Ход: демонстрация видеоролика танца с использованием поддержек. Затем детям предлагается создать танцевальную комбинацию для

дальнейшей постановочной работы. Детям задаются вопросы для формулировки и постановки темы занятия.

Материалы и оборудование:

- ноутбук;
- видеозапись «Красивые танцевальные поддержки»
https://vkvideo.ru/video22728328_171606955?q=поддержки+в+танце§ion=people

Эксперимент «Броуновское движение»

Цель: создать условия для эффективного взаимодействия и эмоционального настроения детей на предстоящую деятельность, содействовать развитию эмоционального интеллекта и организовать деление на рабочие группы для продуктивного выполнения заданий.

Ход: под музыку все участники свободно передвигаются в комфортном для себя темпе. Детям предлагаются различные задания, учитывая задачи занятия.

Пример:

- на хлопок выполнить любое движение руками (головой, стопой, прыгнуть и т.д.);
- все двигаются быстрым шагом (или лёгким бегом), в любой момент один останавливается, останавливаются все и наоборот;
- во время перемещения при встрече друг с другом пожать друг другу руки, при этом темп движения участников можно изменять от очень медленного до лёгкого бега;
- на хлопок подходим к ближайшему человеку, становимся спиной, упираемся и перемещаемся по пространству вместе, держа упор на партнёре (повторить с разными партнёрами)
- на хлопок делимся по три человека, создать дерево, которое переплелось ветками, далее продолжаем перемещение по одному
- на хлопок делимся по четыре человека, во взаимодействии передвигаемся по всему пространству зала в образе четырёх стихий.
- на хлопок делимся по 5-6 человек, именно в этих группах продолжится дальнейшая работа.

Материалы и оборудование:

- колонка;
- фоновое музыкальное сопровождение.

2. Практическая часть

Эксперимент «Воздушное пространство»

Упражнение может выполняться в качестве разминки. Задачи могут меняться и усложняться в зависимости от возраста и поставленных целей.

Цель: организовать подготовку обучающихся к физической и интеллектуальной работе, проведя разминку.

Ход: дети располагаются в различных позах, позициях, ракурсах. Рекомендуется начать упражнение с закрытыми глазами, чтобы глубже погрузиться в воображение и сосредоточиться.

Упражнение выполняется под спокойную музыку.

Перед детьми ставятся задачи, связанные с воздухом, воздушным пространством, весом тела.

Пример:

- почувствовать дуновение ветра;
- ощутить тёплый (холодный) ветер;
- потрогать воздух кончиками пальцев (постепенно добавляем все части тела);
- ощутить тяжесть в ногах;
- перемещаться с помощью ветра (лёгкий, ураган и т.д.).

Материалы и оборудование:

- колонка;
- музыкальное оформление.

Эксперимент «Ручеёк»

Цель: усиление группового взаимодействия и совершенствование коллективной деятельности, а также развитие статической устойчивости и творческого мышления.

Ход: дети создают цепочку, придумывая каждый своё движение. Важно, обязательно касаться друг друга. Напоминаем про плоскости в танцевальном пространстве (верх, середина, низ). Водящий проходит через все выстроенные фигуры, максимально взаимодействуя с ними. После прохождения «ручейка» происходит смена водящего.

Материалы и оборудование:

- колонка;
- музыкальное оформление.

Лаборатория «На ощупь»

Цель: усложнение задач взаимодействия на уровне тактильного восприятия и словесного объяснения. Развитие навыков слушания и устной речи.

Ход: всем участникам команды завязываются глаза, кроме одного. Данный участник становится «глазами» команды. Одному участнику предоставляется карточка с изображением картины известного художника. С помощью «глаз» команды необходимо создать максимально приближённую картину из своей группы. Прикасаться к участникам, у которых закрыты глаза, запрещено. Прикасаться друг к другу могут только участники с завязанными глазами. «Глаза» команды делает фотографию своей группы с созданной «картиной».

Комментарии для педагога: время для выполнения задачи можно ограничить. Обязательно проанализировать работу каждой группы по созданной картине.

Материалы и оборудование:

- шарфы или повязки на глаза;
- карточки с изображением картин (Приложение 1);
- телефон с камерой или фотоаппарат.

Лаборатория «Выше неба»

Цель: исследование и создание новых взаимодействий и поддержек в танце.

Ход: предлагается придумать в каждой группе по пять поддержек. Обязательное условие – креативность, новизна, каждый участник участвует в поддержке.

Просмотр каждой поддержки в каждой группе, анализ и доработка поддержек.

Материалы и оборудование:

- колонка;
- музыкальное оформление.

Лабораторная работа «Проект»

Цель: создание мини-проекта в форме танцевальной комбинации.

Ход: каждой группе даётся время на создание танцевальной комбинации на предложенную музыку с обязательным использованием минимум трёх созданных поддержек и взаимодействия в группе.

Для более старших групп можно добавить тематику комбинации.

Анализ и съемка комбинации для дальнейшей работы.

Материалы и оборудование:

- колонка;
- музыкальное сопровождение;
- телефон с функцией видеокамеры или видеокамера.

3. Подведение итогов занятия (13 мин.)

Анализ занятия и созданных мини-проектов.

Рефлексия

Эксперимент «Моя сила во мне»

Цель: создание ситуации успеха для каждого ребенка, осмысление участниками своих действий и чувств.

Ход: участники определяют в каждой команде сильные качества каждого участника. Вручаются карточки-медали с присвоением звания (мега-мозг, лидер, лучший исполнитель, танцор будущего, медиатор),

Материалы и оборудование:

- карточки-медали со званиями для каждого участника.

Методические советы по организации занятия

1. Определить сложность занятия, учитывая подготовку обучающихся для эффективного результата.
2. Заранее подготовить необходимый раздаточный материал, учитывая общее количество участников.
3. Подобрать качественный музыкальный материал по возрасту.
4. Оформить кабинет карточками с интересными формулировками на тему импровизации (Приложение 2).

Список литературы

1. Богоявленская, Т.С. Иной танец/ Т.С. Богоявленская. – Москва: ООО «Век информации», 2013г. – 92с.
2. Бурцева, Г.В. Технология профессионального обучения педагога-хореографа в контексте инновационной деятельности/ Г.В. Бурцева. – Барнаул: АлтГАКИ, 2006. – 315 с.

3. Бурцева, Г.В. Стили и техника джаз-танца/ Г.В. Бурцева. - Барнаул: АГИиК 1998г.-115с.
4. Ветлугина, Н.П. Музыкальное развитие ребенка/ Н.П. Ветлугина. – Москва: Просвещение, 1968г.- 415с.
5. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте/ Л.С. Выготский. – Санкт-Петербург: СОЮЗ, 1997г. – 96 с.
6. Горшкова, Е. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию у детей 5 – 7 лет творчества в танце/ Е. Горшкова// – Москва: Гном и Д. - 2002. – С.120.
7. Лаврухина, Н. М. Сборник «Программы общеобразовательных школ (классов) с хореографическим направлением»/ Научный руководитель Н.М. Лаврухина. Под ред. О.А. Петрашевича. - Москва: Национальный институт образования, 2005г. – 226с.
8. Никитин, Б. П. Ступеньки творчества или Развивающие игры. - 3-е издание, дополненное/ Б. П. Никитин. - Москва: Просвещение, 1990г. -160с.
9. Смирнов, М.А. Эмоциональный мир музыки/ М.А. Смирнов. - Москва: Музыка, 1990г. – 320с.
10. Шишкина, В. А. Движение+движения/ В. А. Шишкина. - Москва: Просвещение, 1992г. - 93с.

Приложение 1

Приложение 2

«Настоящая магия танца заключается в том, чтобы позволить телу говорить само за себя через импровизацию»

«Танец начинается там, где заканчивается слово. Импровизация помогает преодолеть этот барьер»

«Импровизация – это способ освободить себя от ограничений, которые мы сами себе навязываем»

«Каждый раз, когда вы импровизируете, вы открываете новые горизонты внутри себя»

«Движение – это жизнь, а импровизация – это дыхание этой жизни».

«Импровизация учит нас доверять своему телу и интуиции, позволяя двигаться свободно и естественно»

Методическая разработка занятия «Импровизация в танце: гармония и синхронность»

*Бондарева Наталья Владимировна,
педагог дополнительного образования*

Пояснительная записка

Импровизация и хореография – равноправные партнеры в танце, играющие различные, но одинаково важные роли. Процесс формирования и непосредственного совершенствования системы пластического языка танца осуществляется посредством импровизации. Она является важнейшим направлением хореографического мышления, организации формы танца, специфики танцевального исполнительства. Импровизация основана на памяти и степени подготовки импровизирующего, который может составлять композицию из готовых комбинаций, а иногда основывается на конкретной форме или виде танца. Чем богаче выбор выразительных средств, тем неожиданное и оригинальнее будет его импровизация. Важно учитывать и фактор накопления информации.

Танец, как и всякое искусство, прежде чем принять форму, с которой мы встречаемся сегодня, прошел огромный путь развития, и чтобы понять и прочувствовать его, несомненно, нужно изучать процесс зарождения танца с глубокой древности, его роль и значение в истории народов. Одним из древнейших видов хореографического искусства является пляска. Под словом «пляс» подразумевалась импровизационная хореография с ее чувственно-эмоциональным характером. Танец строился на импровизационных движениях, используя музыкальный материал. Каждая новая эпоха накладывала отпечаток на танец: зарождались новые виды фольклорного танца, обогащалась и видоизменялась его лексика. Формирование и непосредственно совершенствование системы пластического языка танца осуществлялось посредством импровизации.

В настоящее время, с уверенностью можно утверждать, что развитие искусства также немислимо без импровизации. Охватывая физические, интеллектуальные и творческие способности, импровизация развивает личность танцовщика по каждому направлению и служит раскрытию индивидуального творческого потенциала.

Тема занятия: «Импровизация в танце: гармония и синхронность».

Форма проведения: игра-имитация.

Цель занятия: повышение качества исполнения танцевальных элементов учащимися через совершенствование точности, синхронности движений и эмоциональной выразительности.

Задачи занятия:

- формировать способность точно воспроизводить движения, соблюдая заданный ритм и темп;
- развивать умение передавать эмоции и настроение через пластику тела;
- стимулировать креативный подход через включение элементов импровизации в процессе разучивания танцевальных связок;
- анализировать и оценивать собственные движения и движения партнеров;
- развивать навыки работы в команде, взаимопомощи и поддержки друг друга.

Методы:

- наглядный (практический показ);
- словесный (объяснение, беседа);
- игровой (игровая форма подачи материала).

Материалы и оборудование: прописаны в сценарии занятия для каждого этапа.

Возраст детей: 8-9 лет.

План занятия

Продолжительность занятия 1ч. 40 мин., из них 10 мин. – отдых.

1. Оргмомент (1мин. 30 сек.)

- «Веселое настроение» (1 мин.)
- «Книксен» (30 сек.)

2. Целеполагание (2 мин.)

- «Логический пазл»

3. Основная часть (80 мин.)

- «Разгоняем креатив» (10 мин.)
- «Энергия движения» (5 мин.)

- Этюд «насос и надувная кукла» (5 мин.)
 - Этюд «Лес» (10 мин.)
 - «Кроссвордный вызов» (10 мин.)
 - «Креативная активность» (15 мин.)
 - «Практическая отработка» (15 мин.)
 - «Итоговая синхронизация» (10 мин.)
4. Подведение итогов. Рефлексия. (6 мин. 30 сек.)
- «Две звезды и одно пожелание» (6 мин)
 - «Книксен» (30 сек.)

Сценарий занятия

1. Организационный момент

«Веселое настроение»

Цель: эмоциональный настрой детей на предстоящую деятельность, развитие эмоционального интеллекта.

Ход: «Книксен» из V позиции. Приветствие педагога. Обучающимся предлагается из пяти смайликов выбрать и показать тот, который ассоциируется с настроением обучающегося.

Пример: я выбираю веселый смайл, потому что у меня хорошее настроение.

Материалы и оборудование:

- набор смайлов (Приложение 1).

2. Целеполагание

«Лексический пазл»

Цель: планирование предстоящей деятельности, развитие критического мышления.

Ход: каждой паре обучающихся раздаются буквы. Детям необходимо собрать слова и расположить так, чтобы получилось предложение.

Материалы и оборудование:

- набор букв (Приложение 2);
- магнитная доска;
- магниты.

3. Основная часть

«Разгоняем креатив»

Цель: разогреть тело и плавно подготовить его к выполнению предстоящих упражнений.

Ход: каждый обучающийся занимает своё место и индивидуально выполняет задания. Важно, чтобы дети внимательно следовали действиям педагога, повторяя упражнения за ним.

Материалы и оборудование:

- коврики;
- ноутбук, колонки;
- комплекс упражнений (Приложение 3).

«Энергия движения»

Цель: осознание собственного телесного потенциала, освобождение от мышечных блоков, раскрытие способности выражать эмоции через движение, а также развитие креативность и критического мышления.

Ход: обучающиеся поочередно слушают пять мелодий разного характера и выполняют движения под каждую из них, прислушиваясь к реакциям своего тела на музыкальное сопровождение. Используется техника «Пять ритмов» Габриэллы Рот.

Материалы и оборудование:

- аудиозаписи 1. «Энергия движения» (Приложение 4);
- «Танец пяти движений» (Приложение 5).

Этюд «Насос и надувная кукла»

Цель: научиться понимать эмоции других, выражать собственные эмоции и чувства.

Ход: дети делятся на пары. Один ребенок изображает надувную куклу, из которой выпустили воздух: он ложится на пол в расслабленной позе, согнув колени, опустив голову и слегка согнув руки. Другой участник становится «насосом»: ритмично наклоняясь вперед, он на выдохе произносит звук «С-с-с», словно накачивая куклу воздухом. Постепенно «кукла» наполняется воздухом, выпрямляется и становится твердой, как будто действительно надутая. Затем «куклу» сдувают, мягко нажимая на живот, чтобы воздух вышел со звуком «С-с-с». После этого дети меняются ролями.

Материалы и оборудование:

- аудиозаписи 2. Этюд «Насос и надувная кукла» (Приложение 4).

Этюд «Лес»

Цель: развитие умения передавать эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов.

Ход: участники выбирают самостоятельно, кем они будут в лесу: березой, елкой, дубом, плакучей ивой, сосной, травинкой, цветком, грибом, ягодой, кустарниками. По команде дети начинают двигаться в разных эмоциональных состояниях, представляя, как растение реагирует на:

- тихий, нежный ветерок;
- сильный, холодный ветер;
- ураган;
- мелкий грибной дождик;
- ливень;
- сильную жару;
- ласковое солнце;
- ночь;
- град;
- заморозки.

Материалы и оборудование:

- аудиозаписи 3. Этюд «Лес» (Приложение 4).

«Кроссвордный вызов»

Цель: обобщение знаний учащихся о терминах в хореографии. Развитие критического и креативного мышления через анализ и синтез информации, поиск ассоциаций, развитие навыка эффективной коммуникации и кооперации.

Ход: с помощью фантов дети делятся на две группы, одна команда синих, другая красных. Каждой команде выдается кроссворд и вопросы, на которые они должны ответить. Побеждает та команда, которая верно и больше ответит на вопросы кроссворда.

Материалы и оборудование:

- фанты (Приложение 6);
- бланки кроссвордов (Приложение 7).

«Креативная активность»

Цель: пробудить творческий интерес к хореографическому искусству. Развитие креативности через импровизацию, обогащение исполнительского мастерства.

Ход: в заранее сформированных группах детям предлагается коллективно придумать одно-два танцевальных движения. Затем каждая группа совместно демонстрирует свои идеи, выполняя задуманные движения.

Материалы и оборудование:

- аудиозапись 4. «Креативная активность» (Приложение 4).

«Практическая отработка»

Цель: отработка синхронности и пластичности движений в танцевальных комбинациях.

Ход: дети исполняют танцевальные комбинации совместно с педагогом, затем самостоятельно, учитывая замечания и рекомендации.

Материалы и оборудование:

- аудиозапись 5. «Практическая отработка» (Приложение 4).

«Итоговая синхронизация»

Цель: обеспечить скоординированное и продуктивное выполнение всех этапов групповой работы.

Ход: исполнение изученных комбинаций под музыку без педагога.

4. Подведение итогов. Рефлексия.

«Две звезды и одно пожелание»

Цель: осмысление обучающимися своих чувств и действий.

Ход: каждый ребёнок получает возможность оставить свои впечатления и предложения на специальной «Стене рефлексии». Для этого нужно написать на стикере два аспекта, которые больше всего понравились на занятии («две звезды»), и одно пожелание или идею, что можно было бы изменить или углубить в будущем. Стикеры крепятся на стену, создавая общую картину мнений и предложений участников.

Материалы и оборудование:

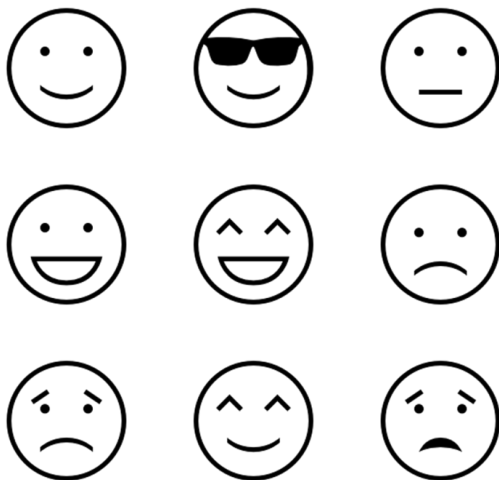
- стикеры-звезды (Приложение 8);
- стикеры для пожеланий (Приложение 9);
- фломастеры.

Список литературы

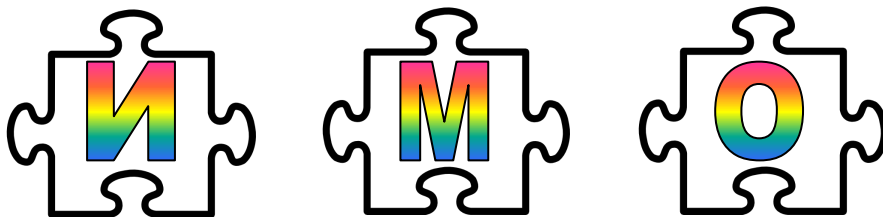
1. Бочаров А.И., Лопухов А.В., Ширлев А.В. Основы характерного танца. – М., 2023
2. Даренская Н. В. Импровизация как одна из форм развития хореографического искусства – Казань, 2021
3. Золотарева А.В. Дополнительное образование детей. – М., 2022
4. Компетенции «4К»: формирование и оценка на уроке: Практические рекомендации / авт.-сост. М. А. Пинская, А. М. Михайлова. – М.: Корпорация «Российский учебник», 2021. – 76, [4] с.
5. Компетенции «4К»: средовые решения для школы. Практические рекомендации: учебно-методическое пособие / сост. М. А. Пинская, А. М. Михайлова. — М.: Российский учебник, 2020. – 95, [1] с.: ил.
6. Шпилова С.Г. Танцевальные упражнения. – М., 2020

Приложение 1

«Веселое настроение»

«Логический пазл»

«Разгоняем креатив»

Упражнения на комплексный разогрев мышц и связок всего тела

Упражнения для разогрева шейного отдела позвоночника:

- И.П. ноги на ширине плеч, руки на бедрах.
- работа головы из стороны в сторону
- работа головы вверх-вниз
- полукруги головой справа налево и обратно

Упражнения для разогрева плечевого пояса:

- И.П.-то же
- резкий подъем плеч вверх-вниз
- круговые движения плечами

Прыжки:

- прыжки в VI позиции, руки на поясе.
- прыжки в VI позиции, руки на поясе, по квадрату (1,3,5,7 точки зала)
- прыжки в VI позиции, сильно вытянутые руки попеременно вверх и вниз
- прыжки из VI позиции на II невыворотную, чуть расширенную позицию, руки попеременно вверх до уровня II позиции и вниз
- прыжки из VI позиции на IV невыворотную с переменной ног, руки попеременно вверх до уровня I позиции и вниз.

Упражнения в партере:

Работа стоп:

- И.П. сидя на ковриках
- поднимаем и опускаем стопы (вытягиваем и сокращаем)
- круговые движения стоп

Работа ног, стоп и корпуса:

- И.П. то же
- поднимаем сначала правую ногу, потом левую
- наклоны вперед, руки перед собой, касаясь руками пальцев ног

Растягивание связок:

- И.П. сидя на ковриках ноги максимально раскрыты в сторону
- наклоны вправо, вперед, влево.
- упражнение «бабочка»: колени выворотом в стороны, руками держать стопы, пытаться коленями коснуться пола.
- упражнение «лягушка»: встать на колени, затем развести колени максимально в стороны (по принципу шпагата), руки на полу.
- продольный и поперечный шпагаты.

Приложение 4

Список аудиозаписей

1. Аудиозаписи «Энергия движения»
<https://cloud.mail.ru/public/NaGY/ANA15jCEX>.
2. Аудиозаписи «Этюд «Насос и надувная кукла»»
<https://cloud.mail.ru/public/5Jy7/v8Cur3ddW>.
3. Аудиозаписи Этюд «Лес»
<https://cloud.mail.ru/public/o4Vm/k3KbKhB5w>.
4. Аудиозапись «Креативная активность»
<https://cloud.mail.ru/public/1exV/QGFzmqAJg>.
5. Аудиозапись «Практическая отработка»
<https://cloud.mail.ru/public/2s51/ijfKocrGi>.

Приложение 5

«Танец пяти движений» (по Габриэле Рот)

Для выполнения упражнения необходима запись с музыкой разных темпов, продолжительностью 1 минута каждого темпа.

1. «Течение воды».

Плавная музыка, текучие, округлые, мягкие, переходящие одно в другое движения. Выполняются в течение одной минуты.

2. «Переход через чашу».

Импульсивная музыка, резкие, сильные, четкие, рубящие движения, бой барабанов. Выполняются в течение одной минуты.

3. «Сломанная кукла».

Неструктурированная музыка, хаотичный набор звуков, вытряхивающие, незаконченные движения (как «сломанная кукла»). Выполняются в течение одной минуты.

4. «Полет бабочек».

Лирическая, плавная музыка, тонкие, изящные, нежные движения. Выполняются в течение одной минуты.

5. «Покой».

Спокойная, тихая музыка или набор звуков, имитирующих шум воды, морской прибой, звуки леса — стояние без движений, «слушая свое тело». Выполняются в течение одной минуты.

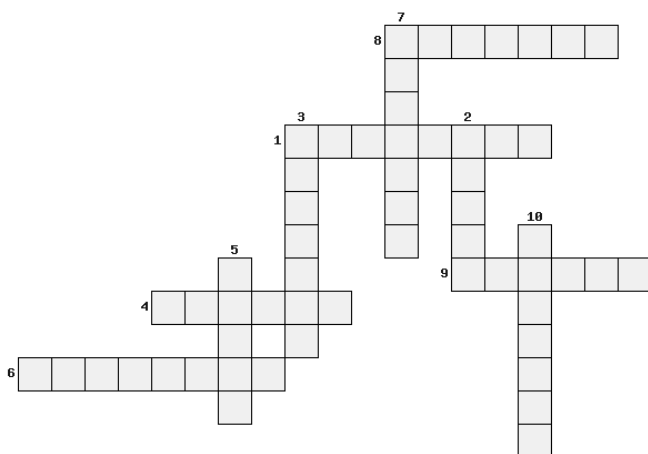
Замечание: после окончания упражнения поговорите с детьми, какие движения им больше всего понравились, что легко получалось, а что с трудом.

Приложение 6

Фанты

«Кроссвордный вызов»

По горизонтали: 1. Как в народе называют весёлую музыку или песню для пляски? 4. Ходьба или лёгкий бег друг за другом с поворотом и движением противходом. 6. Частые, лёгкие непрерывные приседания, стоя на месте. 8. Положение рук или ног в танце. 9. Положение тела перед выполнением танцевального движения.

По вертикали: 2. Плавный парный балльный танец. 3. Положение рук в танце, при котором согнутые в локтях руки сложены перед грудью, и правая рука лежит на левой. 5. Специальная обувь для занятий танцами, ритмикой, гимнастикой. 7. Поочередное подпрыгивание на правой и левой ноге на месте или с продвижением вперед. 10. Народный танец в кругу, который исполняет много людей и который обычно сопровождается песней.

Приложение 8

Стикеры-звёзды

Приложение 9

Стикеры-пожелания

Методическая разработка занятия «Танец 4К»

*Вайнбергер Олеся Витальевна,
педагог дополнительного образования*

Пояснительная записка

Современное образование постепенно уходит от традиционной ориентации на передачу предметных знаний и умений, сосредотачиваясь на формировании ключевых компетенций, актуальных в сегодняшнем мире, таких как интеллект, креативность и социальные навыки. Знания и умения, которые формировались в образовательных учреждениях ранее, уже недостаточны для успеха в нынешних условиях. Сегодня важно, чтобы образовательный процесс помогал не только накапливать знания и информацию, но и применять их на практике, в реальных жизненных ситуациях. Наша задача — научить детей мыслить, опираясь на учебный материал, проявлять креативность и генерировать идеи в процессе освоения нового. Занятие становится пространством, где можно свободно думать, выдвигать идеи, решать творческие задачи и создавать. Это место, где ученики учатся самоуправлению и командной работе ради достижения образовательных целей.

Тема: «Танец 4К».

Форма занятия: творческая мастерская.

Цель: развитие 4К компетенций через создание хореографического номера.

Задачи:

Образовательные:

- Познакомить детей с системой создания хореографического номера.
- Представить их вниманию работы великих хореографов и постановщиков.
- Познакомить с программами, помогающими с обработкой музыкального материала и конструирования костюма.
- Закрепить понятие 4К компетенций.

Развивающие:

- Развить чувства времени, умение работать в команде.

- Развивать умение аргументировать при выборе композиционных и цветовых решений.
- Развить навыки критического мышления и креативности через хореографические задачи.
- Способствовать развитию навыков коммуникации и коллаборации в группе.

Воспитательные:

- Совершенствовать навыки межличностного общения.
- Воспитать дисциплину и навыки организованности в процессе труда.
- Привить навыки работы в коллективе.
- Воспитать интерес к хореографическому искусству.

Методы:

- творческая мастерская (это специально созданное место или выделенное пространство, где создаются художественные или творческие произведения, также это форма образовательной деятельности, которая позволяет каждому участнику получать новые знания и опыт путём самостоятельного или коллективного открытия);
- словесный;
- наглядный.

Материалы и оборудование: прописаны в сценарии занятия для каждого этапа.

Возраст обучающихся: 8-12 лет.

Описание условий для проведения занятия: дети должны владеть базовыми навыками хореографических движений, иметь представление об импровизации.

План занятия

Продолжительность занятия 60 мин.

1. Организационно-мотивационный этап (1 мин.)
2. Основная часть (50 мин.)
 - Презентация «Наследие великих» (4 мин.)
 - Игра «Почувствуй время» (3 мин.)
 - Игра «Встреча» (3 мин.)
 - Практическая работа «Творческие мастерские» (40 мин.)
3. Рефлексия: «Продолжи фразу» (9 мин.)

Сценарий занятия

Сегодня предлагаю вам окунуться в интересный процесс создания хореографического произведения, узнать из чего оно состоит, какими инструментами пользуются постановщики, создавая свои шедевры, и самим попробовать свои силы в таком увлекательном деле. Но перед этим давайте посмотрим презентацию.

Презентация «Наследие великих»

Цель: развитие у детей художественного вкуса, творческого мышления и понимания взаимосвязи между музыкой, движением и эмоциями.

Ход: обучающимся предлагается к просмотру презентация, в которой продемонстрировано, как великие хореографы превращают простые движения под музыку в полноценные, выразительные и эстетически красивые хореографические произведения.

Материалы и оборудование:

- ноутбук с выходом в Интернет
- презентация (Приложение 1).

Игра «Почувствуй время»

Цель: помочь участникам осознать, что восприятие времени может различаться у разных людей, и почувствовать субъективность временных ощущений.

Ход: выяснить у обучающихся, что, по их мнению, необходимо для постановки нового хореографического номера. Отметить, что музыка играет ключевую роль. Но для того, чтобы номер выглядел эффектно на сцене, конечно, важен костюм, реквизит, освещение — всё это формирует полноценный образ. Таким образом, хореографу зачастую приходится не только придумывать саму хореографию, но и тесно сотрудничать с художником по костюмам, отрабатывать номер с исполнителями и взаимодействовать с множеством специалистов. Если эта работа организована правильно, хореограф успевает всё учесть и создать настоящий шедевр.

Детям нужно закрыть глаза и мысленно отсчитать 10 секунд. Когда, по их ощущениям, время истекло, они открывают глаза.

Обсуждение полученных результатов. Подведение итогов о том, что восприятие времени субъективно у каждого человека и зависит от разных обстоятельств.

Игра «Встреча»

Цель: Уметь четко распределять время и формировать умение составлять расписание деловых встреч.

Ход: каждый участник получает пустой циферблат. Участники встают и перемещаются по аудитории. Задача каждого участника — назначить четыре встречи на 12, 3, 6 и 9 часов (напротив делений часов необходимо записать имя человека, с которым будет происходить встреча). Важно помнить, что если встреча назначена на определённое время, то в этот час нельзя назначать другие встречи. Затем участники под музыку начинают двигаться по аудитории. Как только музыка останавливается, ведущий объявляет время, например: «Двенадцать часов». Дети объединяются в пары с теми, с кем они договорились встретиться в это время. Процесс повторяется четыре раза (для каждого указанного часа). Ребёнок, который забыл, с кем назначил встречу, выбывает из игры. После завершения упражнения проводится обсуждение, в ходе которого подчёркивается важность чёткого планирования дня и следования установленному графику.

Материалы и оборудование:

- секундомер,
- циферблат (по количеству участников) (Приложение 2);
- ручка/простые карандаши (по количеству участников);
- колонка, музыкальное сопровождение.

Практическая работа «Творческие мастерские»

Цель: развитие универсальных навыков 4К компетенций на примере создания хореографического номера

Ход: обучающихся необходимо разделить на подгруппы с помощью жетонов: танцоры, художники, хореографы. Каждая творческая мастерская будет заниматься своей частью проекта, взаимодействуя и дополняя друг друга для достижения общего результата. После завершения работы групп организуется показ танцевального номера с обсуждением представленного образа.

Материалы и оборудование:

- жетоны по количеству участников (Приложение 3).

Творческая мастерская «Хореография»

Цель: создать отрывок хореографического номера, который будет интересен зрителю и выразит идею коллектива.

Ход: участники мастерской прослушивают несколько музыкальных композиций и выбирают наиболее подходящую для своего номера. Далее они обсуждают концепцию танца – какие эмоции хотят выразить, какую историю рассказать через движения. Затем коллектив поделится на небольшие группы, каждая из которых предложит свою версию фрагмента будущего номера. В процессе работы над каждым элементом важно учитывать связь между движениями и музыкой. Все фрагменты объединяются в единое целое, чтобы получился гармоничный и связный танец. Итоговый результат будет представлен на финальном показе.

Материалы и оборудование:

- музыкальные записи («Adrian Berenguer «Little Things», Laurent Dury «The Grand Duchess», Rihanna «Umbrella»).
- оборудование для воспроизведения аудиозаписей.

Творческая мастерская «Художники»

Цель: разработать костюмы для выступления, которые подчеркнут индивидуальность каждого персонажа и дополняют общую атмосферу хореографического номера.

Ход: художники слушают музыку, которую выбрали хореографы, и обсуждают, какие образы и характеры она навеивает. Каждый участник создаёт эскизы костюмов, используя бумагу, карандаши и другие материалы. Во время работы художники обосновывают выбор цвета, фасона и дизайна, связывая это с концепцией номера. Эскизы обсуждаются всей группой, выбираются лучшие варианты, которые будут доработаны до финала.

Материалы и оборудование:

- листы белой бумаги;
- цветные карандаши, простые карандаши, ластики и фломастеры;
- мольберты или столы для рисования.

Творческая мастерская «Танцоры»

Цель: выразительно исполнить хореографический номер, передавая через движение и пластику эмоции и замысел автора.

Ход: танцоры начинают работу с разогрева тела – выполняют упражнения для растяжки мышц и суставов.

Под руководством хореографов участники разучивают основные элементы танца, отрабатывают синхронность движений и взаимодействие друг с другом.

Важная часть процесса – работа над актёрским мастерством: передача эмоций, характера персонажей и общей атмосферы номера. Постепенно идёт сборка всего номера – от отдельных элементов до полного исполнения композиции.

Финальный этап — репетиция и отработка сценического образа, включая манеру держаться на сцене, контакт с публикой и взаимную поддержку внутри команды.

Материалы и оборудование:

- хореографический зал;
- пространство для разогрева и растяжки;
- зеркала для самоконтроля.

Рефлексия «Продолжи фразу»

Цель: определить эмоциональный настрой каждого участника творческой мастерской и обсудить впечатления от проведённого занятия.

Ход: педагог раздаёт каждому участнику карточку с числами от 1 до 9. Педагог предлагает продолжить фразу, расположенную под соответствующей выбранному номеру позицией. Дети делятся своими впечатлениями и эмоциями, обсуждая, что понравилось больше всего, а что вызвало трудности.

Оборудование:

- карточки с числами от 1 до 9 (Приложение 4);
- карточка «Продолжи фразу» (Приложение 5).

После завершения рефлексии педагог благодарит всех за активную работу и вручает сертификаты участников творческой мастерской (Приложение 6).

Список литературы

1. Галимова А.Е. Понятие импровизации и ее роль в хореографии / А.Е. Галимова // Форум молодых ученых. – 2020. – № 5. – С. 85-87.
2. Закирова С. М. Творческий процесс постановщика танца // Молодой ученый. – 2017. – №11. – С. 428-430. [Электронный ресурс]: <https://moluch.ru/archive/145/40525/> (дата обращения: 08.02.2025).

3. Карпенко В.Н. Импровизация и хореография: индивидуальность и взаимосвязь / В.Н. Карпенко, Е.О. Ладыгина // Культура и время перемен. – 2018. – № 4. – С. 12-17.

Приложение 1

Ссылка на презентацию <https://disk.yandex.ru/i/h2snKuOz29PDfA>

Приложение 2

Игра «Встреча»

Приложение 3

Практическая работа «Творческие мастерские» Жетоны

Приложение 4

Рефлексия «Закончи фразу» Карточки

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Рефлексия «Закончи фразу»
Карточка для рефлексии

Рефлексия

- 1. Сегодня я узнал.....**
- 2. Мне было интересно потому-то...**
- 3. У меня возникли затруднения**
- 4. Теперь я могу.....**
- 5. Я почувствовал что....**
- 6. Я научился...**
- 7. Меня удивило...**
- 8. Мне захотелось....**
- 9. Я научился.....**

Сертификат

Методическая разработка занятия
«Формирование 4К компетенций через геймификацию и игровые технологии на занятиях по шахматам в разновозрастной группе в дополнительном образовании»

*Дербилова Евгения Олеговна,
педагог дополнительного образования*

Пояснительная записка

В современных условиях стремительного технологического развития и цифровой трансформации общества система образования сталкивается с необходимостью подготовки обучающихся к постоянно меняющемуся рынку труда. Растущая глобализация, междисциплинарность и цифровая экономика требуют от современного человека новых компетенций, которые позволят успешно адаптироваться к условиям будущего.

Шахматы, являясь уникальным инструментом развития интеллектуальных способностей, представляют собой идеальную платформу для внедрения геймификации как эффективного метода формирования «4К-компетенций» в системе дополнительного образования.

Занятия шахматами способствуют развитию всех «4К-компетенций»:

- Критическое мышление формируется через анализ позиций и поиск лучших ходов.
- Креативность развивается при поиске нестандартных решений.
- Коммуникативные навыки совершенствуются в процессе обсуждения партий.
- Командное взаимодействие проявляется в командных турнирах и совместных тренировках.

Актуальность применения геймификации на занятиях по шахматам обусловлена несколькими важными факторами:

Во-первых, шахматы сами по себе являются игрой, что делает их естественным полем для внедрения игровых механик.

Во-вторых, использование геймифицированных элементов на шахматных занятиях позволяет:

- стимулировать мотивацию через систему достижений и рейтингов;
- развивать соревновательный дух в здоровой конкурентной среде;

- формировать навыки анализа и принятия решений;
- создавать условия для творческого подхода к решению шахматных задач.

В-третьих, дополнительное образование предоставляет идеальные условия для внедрения геймификации в шахматах, поскольку:

- отсутствуют строгие рамки учебной программы;
- есть возможность экспериментировать с форматами проведения занятий;
- формируется сообщество единомышленников.

С целью формирования 4К компетенций, необходимых и актуальных в современном мире качеств, была создана данная методическая разработка, продуктом которой является сценарий занятия-игры.

Тема занятия: «Мат тяжелыми и легкими фигурами».

Форма проведения: занятие-игра.

Цель занятия: создать условия для формирования 4К компетенций через формирование умения ставить мат тяжелыми и легкими фигурами в новых условиях.

Задачи занятия:

- развивать критическое мышление через актуализацию знаний правил шахматной игры, в том числе с контролем времени, знаний тяжелых и легких фигур, умения решать задачи на постановку мата;
- развивать креативное мышление через воспитание интереса к изучению шахматной культуры, развитие умения устанавливать связь между шахматами и искусством;
- развивать коммуникативные навыки и кооперацию через актуализацию знаний шахматной игры в игровой форме;
- формировать мотивацию к совершенствованию знаний и умений в игре посредством изучения значимых моментов в биографии знаменитых шахматистов.

Методы:

- геймификация (рейтинг «Шахматист PROфи», игра «Письмо из Хогвартса»);
- игровой (игра «Найди пару. Шахматисты», игра «Битое поле», танцевальная игра «Шахматные танцы»);
- словесный (обсуждение, фронтальное решение задач);

- наглядный (просмотр видео и шахматных партий с заданием).

Возраст детей: 7-14 лет.

Оборудование и оформление:

- Комплект шахматных досок и фигур;
- Демонстрационные шахматные магнитные доски (2 доски);
- Средства ТСО (компьютер с доступом в Интернет, экран);
- Средства ИКТ (интернет ресурс lichess.org, дидактическая онлайн игра «Найди пару. Шахматисты» <https://wordwall.net/ru/resource/79080049>);
- Видеофрагмент из к/ф «Гарри Поттер и философский камень»;
- Музыкальное сопровождение;
- Письмо с заданием;
- Карточка со словами Василия Смыслова, с целью и задачами занятия.

Необходимые условия для проведения занятия: кабинет на 12 мест, игровая зона, зона отдыха.

Методические советы на подготовительный период: обучающиеся должны знать основные правила шахматного спорта, уметь ставить мат в 1-4 хода, использовать и понимать основные шахматные термины, шахматную нотацию, значимые моменты из игры и биографии знаменитых шахматистов.

План занятия

Продолжительность занятия 1ч. 40 мин., 10 мин. отдых.

1. Оргмомент (3 мин.)
 - Игра-мотивация «Фигура моего настроения» (2 мин.).
 - Анализ выражения Василия Смыслова (1 мин.).
2. Основная часть (87 мин.)
 - Игра «Идеальный слух» (3 мин.).
 - Постановка темы, цели и задач занятия (3 мин.).
 - 1 этап «Шахматист ПРОфи» (1 мин.).
 - 2 этап «Найди пару. Шахматисты» (3 мин.).
 - 3 этап «Знатоки Lichess» (3 мин.).
 - 4 этап «Письмо из Хогвартса» (3 мин.).
 - 5 этап «к/ф «Гарри Поттер и философский камень» (3 мин.).
 - 6 этап «Играем как Рон Уизли» (6 мин.).
 - 7 этап «Волшебное задание» (6 мин.).

- 8 этап «Письмо в Хогвартс» (6 мин.).
 - 9 этап: «Шахматные танцы» (10 мин.).
 - 10 этап «Битое поле» (10 мин.).
 - 11 этап «Мастера блиц» (30 мин.).
3. Подведение итогов занятия (10 мин.)
- 12 этап «Шахматист PROфи. Итоги» (8 мин.).
 - 13 этап «Шахматное бинго» (2 мин.).

Сценарий занятия

1. Организационно-мотивационный этап:

Игра «Фигура моего настроения»

Цель: эмоциональный настрой детей на предстоящую деятельность, развитие эмоционального интеллекта, коммуникации, креативного мышления.

Ход: из комплекта шахматных фигур выбрать и показать ту фигуру, которая по смыслу, по форме и цвету ассоциируется с настроением участника.

Пример: я выбираю белую пешку, потому что у меня светлое настроение, готов внимательно играть, учиться.

Материалы и оборудование:

- комплекты шахматных фигур.

Анализ высказывания Василия Смыслова

Цель: мотивация к деятельности на занятии, развитие коммуникации, критического мышления.

Высказывание: «Моё увлечение учёбой оказалось очень полезным, оно помогло мне развить эстетическое понимание шахмат».

Материалы и оборудование:

- карточка с высказыванием на доске (Приложение 1).

2. Постановка темы и цели занятия:

Игра-целеполагание «Идеальный слух»

Цель: развитие эмоциональной саморегуляции, кооперации.

Ход игры:

1 этап: по команде ведущего участники закрывают глаза, стараются не двигаться, чтобы не издавать никаких звуков, стараются услышать как можно больше звуков за окном на улице, в коридоре. В это время ведущий, стараясь не шуметь, проходит по кабинету, на

стол участникам кладет карточки с темой, с целью, с задачами (планом) занятия. На карточках не написано, что является темой, что целью занятия. По команде ведущего, с закрытыми глазами участники по очереди должны назвать, какие звуки слышали. Побеждает тот, кто назовет больше звуков.

2 этап: участники читают полученные карточки. Обсудив с группой, должны определить, что является темой, целью и планом занятия, разместить на доске.

Комментарии для ведущего: на доске необходимо отметить, где будет размещена тема, цель и план занятия.

Материалы и оборудование:

- карточки с темой, целью и планом занятия (Приложение 2).

3. Основная часть

Этап 1 «Шахматист ПРОфи»

Цель: повышение мотивации, обратная связь, создание позитивной и конкурентной среды для обучения, развитие коммуникации, критического мышления.

Ход: на занятии составляется рейтинг «Шахматист ПРОфи». Обучающиеся получают отметки за активное участие, правильные ответы на вопросы:

Баллы: можно получить за активное участие, за правильные ответы на вопросы.

1. **Бейджи: «Мастер рапид»** (быстрее всех ответил на вопрос или выполнил задание).
2. **«Мат»** (получает первый участник из группы, поставивший мат сопернику).
3. **«Шахматный эксперт»** (знаток шахматных терминов)
1 бейдж равен 3 баллам .

Материалы и оборудование:

- таблица «Рейтинг «Шахматист ПРОфи» (Приложение 3)

2 этап «Найди пару. Шахматисты»

Цель: развитие коммуникации, критического мышления, памяти, формирование знаний о шахматной культуре.

Ход игры: игра осуществляется на сайте <https://wordwall.net/ru/resource/79080049>. Обучающимся по очереди нужно называть два числа. За каждой карточкой с числом скрыта

фотография чемпиона мира. Участникам необходимо найти соответствие и назвать имя чемпиона. К примеру: №1 – Василий Смыслов, №6 – Василий Смыслов – совпадение. Угаданные карточки исчезают. Балл в таблицу рейтинга присуждается тому, кто верно назовет фамилию и имя чемпиона.

Комментарии для ведущего:

1. Баллы в таблицу рейтинга следует вносить сразу;
2. Баллы за угаданные карточки не ставятся, т.к. для первых участников в очереди карточки неизвестны.

3 этап «Знатоки Lichess»

Цель: развитие критического мышления через формирования умения решать задачи на постановку мата в 3 хода.

Ход выполнения: по очереди обучающиеся должны найти верный ход в партии на экране. За верный ход – 1 балл.

Комментарии для ведущего: в каждой игре следует менять порядок очереди, чтобы каждый имел возможность отвечать первым.

4 этап «Письмо из Хогвартса»

Цель: развитие креативного мышления, коммуникации, мотивации к выполнению плана занятия.

Ход выполнения: в кабинет заходит помощник ведущего и вручает детям письмо. Дети читают письмо с заданием: выиграть белыми с позиции на диаграмме и отправить ответным письмом решение задачи.

Комментарии для ведущего:

1. У обучающихся следует уточнить, знают ли они о Хогвартсе, в какой книге об этом упоминается, в каком фильме;
2. Необходимо подготовить письмо, которое будет максимально приближено к варианту из фильма (наклеить специальные марки, логотипы.

Материалы и оборудование:

- текст письма из Хогвартса (Приложение 4);
- задача из партии Смыслов - Ботвинник (Приложение 5);
- логотипы для письма (Приложение 6).

5 этап «к/ф «Гарри Поттер и философский камень»

Цель: развитие креативного и критического мышления, внимания и памяти.

Ход выполнения: просмотр фрагмента из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», где главные герои играют в шахматы в общем зале. Участникам необходимо запомнить, какой ход сделал Гарри.

Комментарии для ведущего: необходимо детям озвучить задание перед просмотром фильма.

Материалы и оборудование:

- компьютер;
- кран;
- видеофрагмент https://vkvideo.ru/video-151813324_456239052?ref_domain=yastatic.net.

6 этап «Играем как Рон Уизли»

Цель: развитие критического и логического мышления через анализ шахматной партии, формирование коммуникативных навыков.

Ход выполнения: на магнитной шахматной доске представлена партия из фильма. С помощью педагога обучающиеся должны найти верные ходы, которые приведут к победе.

Материалы и оборудование:

- позиция из партии Гарри-Рон (Приложение 7).

7 этап «Волшебное задание»

Цель: развитие критического и логического мышления через анализ шахматной партии, формирование коммуникативных навыков.

Ход выполнения: необходимо решить задачу из партии Василий Смыслов – Михаил Ботвинник.

Комментарии для ведущего: за верное решение – 1 балл. Спрашивать следует ребят по очереди.

Материалы и оборудование:

- задача из партии Смыслов - Ботвинник (Приложение 5);

8 этап «Письмо в Хогвартс»

Цель: развитие критического мышление через формирование умения записывать шахматные партии в соответствии с нормами нотации посредством метода «отсроченная отгадка»

Ход выполнения: обучающиеся с помощью педагога записывают решение задачи, затем складывают записи в конверт. Педагог осуществляет проверку записей обучающихся с комментариями к следующему занятию с последующим анализом и работой на ошибками.

Комментарии для ведущего: необходимо вспомнить правила шахматной нотации. Побуждать детей писать аккуратно и разборчиво.

Материалы и оборудование:

- магнитная шахматная доска;
- листы для записей;
- конверт.

9 этап: «Шахматные танцы»

Цель: развитие креативного мышления посредством импровизации.

Ход выполнения: Обучающиеся встают в круг. У одного шар или мяч. Пока играет музыка, дети передают по кругу шар. Музыка останавливается. У кого в руках оказался шар, должен выйти в центр круга, загадать любую шахматную фигуру и станцевать, подражая ее форме, роли в шахматной игре. Остальные повторяют. Затем детям предлагается угадать, какой шахматной фигуры это был танец.

Комментарии для ведущего: необходимо напомнить детям о правилах безопасности во время подвижных игр.

Материалы и оборудование:

- шар или мяч;
- аудиозапись веселой танцевальной музыки.

10 этап «Битое поле»

Цель: развитие креативного, критического мышления, коммуникации и кооперации.

Ход выполнения: На игровом поле (на полу) располагаются шары змейкой (кегли), около которых располагаются конверты с крестиками. Участнику от старта до финиша необходимо обойти все шары, не наступая на конверты с крестиками, при этом «волшебной палочкой» держать шар так, чтобы он не упал. Кто наступил на крестик, открывает конверт, достает и выполняет задание – решить шахматные задачи.

Комментарии для ведущего:

1. Если участник прошел игровое поле, не наступив на крестик с заданием, в качестве поощрения можно предложить ему отдохнуть.
2. У участников есть одно право поменяться заданием с другим участником. Это будет формировать кооперацию.

Материалы и оборудование:

- шахматные задачи (Приложение 8).

11 этап «Мастера блиц»

Цель: развитие критического, логического мышления посредством формирования умения вести шахматную игру в соответствии с правилами и контролем времени 5 минут.

Практическая игра с контролем времени.

Комментарии для ведущего: за одну победу присуждается 1 балл.

3. Подведение итогов занятия (10 мин.)

12 этап «Шахматист ПРОфи. Итоги»

Определение победителя рейтинга «Шахматист ПРОфи».
Вручение подарка.

13 этап «Шахматное бинго»

Цель: формирование умения производить рефлекссию.

Ход выполнения: Обучающимся необходимо заполнить «Шахматное бинго», отметив карандашом необходимые поля с утверждениями, соответствующие состоянию, результату участника на занятии.

Материалы и оборудование:

- бланки «Шахматное бинго» (Приложение 9).

Список литературы

Для педагога:

1. Костров В. Как играть шахматные окончания /В.Костров, Б. Белявский – СПб: Изд-во Russian chess house, 2003 - 95с.
2. Костров В. Шахматный решебник / В.Костров, П. Рожков.- СПб: Russian chess house, 2004 - 96с.
3. Калиниченко Н. М. Шахматная стратегия. Полный курс / Н.М. Калиниченко – Москва: Изд-во «Торговый дом Гранд», 2006- 388 с.
4. Нанн Д. Шахматы: лучшая книга по стратегиям и тактике игры / Нанн Д.; пер. с англ. А. Мороз. – Москва [и др.]: Изд-во «Питер», 2014 – 160 с.

Для детей:

1. Гин Е., Шахматные вундеркинды / Е. Гин – Москва: Изд-во «Астрел», 2006 – 160с.
2. Зак В. Отдать, чтобы найти! / В. Зак – Ленинград: Изд-во «Детская литература», 1988 – 89с.

3. Мельниченко В. А. Шахматы: две стороны творчества / В. А. Мельниченко. – Киев : Изд-во «Радянська школа», 1989 – 157 с.
4. Ноттингем Т. Шахматы для детей. Шахматы для будущих чемпионов / Т. Ноттингем, Б. Уэйд, Э. Лоуренс. – Москва: Изд-во «АСТ : Астрель», 2010 – 123 с.
5. Пожарский В. А. Школа шахмат / В. А. Пожарский. – Ростов-на-Дону : Изд-во «Феникс», 2008 – 250 с.

Приложение 1

«Моё увлечение учёбой оказалось очень полезным, оно помогло мне
развить эстетическое понимание шахмат»

Василий Васильевич Смыслов - 7-й чемпион мира по шахматам (1957–1958)

Приложение 2

Мат тяжелыми и легкими фигурам

Совершенствовать умение ставить мат легкими и тяжелыми фигурами

1 этап «Шахматист PROфи»
2 этап «Найди пару. Шахматисты»
3 этап «Знатоки Lichess»
4 этап «Письмо из Хогвартса»
5 этап «к/ф «Гарри Поттер и философский камень»
6 этап «Играем как Рон Уизли»
7 этап «Волшебное задание»
8 этап «Письмо в Хогвартс»
9 этап: «Шахматные танцы»
10 этап «Битое поле»
11 этап «Мастера блиц»
12 этап «Шахматист PROфи. Итоги»
13 этап «Шахматное бинго»

Приложение 3

Рейтинг «Шахматист PROфи»

№	ФИ Участника	Этапы												Самый быстрый	Бейджи	Баллы	Рейтинг
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1																	
2																	

Приложение 4

Письмо из Хогвартса

Здравствуйте, ребята. Пишут вам студенты школы волшебства Хогвартс.

Нам стало известно, что вы отлично играете в шахматы. В нашем волшебном мире тоже существует эта игра. У нас в шахматы играют не только волшебники, но и даже двигающиеся фигуры на картинах.

Мы хотим узнать, как вы умеете решать шахматные задачи. Для этого в письме вложена диаграмма с позицией на доске. Предлагаем вам решить задачу, записать ответ и отправить нам. Будет очень интересно посмотреть, как в вашем мире записывают шахматные партии.

Спасибо, что прочитали письмо.

Будем ждать ответ!

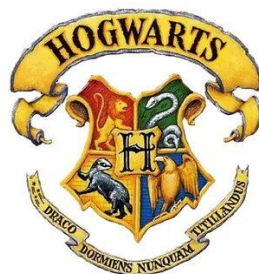
Приложение 5

Смыслов - Ботвинник, чемпионат Москвы 1943 год

Приложение 6

Логотипы для письма

Приложение 7

Позиция из партии Гарри Поттер – Рон Уизли

Приложение 8

Шахматные задачи

Реши задачу. Мат в 3 хода. Ход белых

Шахматное бинго

Выиграл минимум одну партию	Находил верные ходы в решении задач	Был активным на занятии
Получил удовольствие от игры	Узнал новое	Помогал другим

Методическая разработка занятия «Изготовление деталей игрушки в смешанной технике»

*Резцова Марина Михайловна,
педагог дополнительного образования*

Пояснительная записка

Игрушки, выполненные в смешанной технике из меха и полимерной глины – это уникальные произведения искусства, которые сочетают в себе мягкость и нежность меха с прочностью и долговечностью полимерной глины. Эти игрушки могут быть выполнены в различных стилях и формах, от реалистичных животных до фантастических существ.

Мех является одним из самых популярных материалов для создания игрушек, так как он обладает уникальными свойствами, такими как мягкость, теплота и пушистость. В свою очередь, полимерная глина открывает возможности для создания детализированных форм, разнообразных текстур и цветов.

Смешение этих двух материалов позволяет мастерам создавать оригинальные произведения, которые становятся замечательными подарками как детям, так и взрослым. Игрушки могут использоваться как декоративные элементы интерьера или же как игровые фигурки. Более того, эти изделия экологичны и безопасны, поскольку не содержат вредных компонентов и подлежат переработке.

Создание игрушек в такой технике развивает у обучающихся важные компетенции: критическое мышление, креативность, коммуникативные навыки и способность к кооперации, благодаря нескольким аспектам:

- Анализ свойств материалов: Обучающиеся изучают особенности каждого материала — мех мягкий и теплый, полимерная глина твердая и пластичная. Это помогает развивать умение сравнивать, анализировать и делать выводы о возможностях и ограничениях разных материалов.
- Принятие решений: Чтобы создать гармоничную игрушку, нужно выбрать подходящие сочетания цветов, фактур и элементов.
- Оценка результата: После завершения работы важно оценить итоговый результат, определить сильные стороны и возможные

улучшения. Это учит объективному взгляду на собственное творчество и способствует развитию способности к самокритике.

- **Проблематизация:** Часто возникают нестандартные ситуации, когда приходится решать, как соединить материалы таким образом, чтобы изделие выглядело эстетично и было функциональным. Решение таких проблемных ситуаций стимулирует развитие аналитических способностей.
- Коммуникативные навыки и кооперация развиваются благодаря совместной работе, обсуждению идей и обмену опытом между участниками процесса.

Занятия декоративно-прикладным искусством помогают расширять знания о материалах и их свойствах, что делает методическую разработку полезными для педагогов, работающих с детьми в этой области творчества.

Данная работа будет интересна всем педагогам, занимающимися с детьми декоративно-прикладным творчеством.

Тема: «Изготовление деталей игрушки в смешанной технике».

Форма занятия: практическое занятие.

Цель: изготовление мордочки и лап из полимерной глины.

Задачи:

Образовательные:

- обучать правильным приемам работы с полимерной глиной, изучать её свойства;
- обучать техники моделирования мелких деталей лица и конечностей.

Развивающие:

- развивать умения планирования работы, формулирования результата и достижения поставленных целей;
- пробудить интерес к творчеству, развивать фантазию;
- развивать в процессе деятельности креативность и критическое мышление;
- развивать коммуникативные навыки.

Воспитательные:

- воспитывать аккуратность, усидчивость, уравновешенность, умение слушать, работать индивидуально и коллективно.

Методы:

- словесный (беседа, обсуждение);

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, выполнение действий педагогом);
- практический (самостоятельная работа обучающихся).

Материалы и оборудование:

- продукт деятельности предыдущего занятия (готовая заготовка из меха);
- полимерная глина;
- стеки для глины;
- размягчитель глины;
- заготовки для глаз (фольга, кабошоны, распечатанные заготовки глаз);
- ножницы;
- канцелярский нож;
- цветные карандаши или фломастеры;
- влажные салфетки;
- духовка для запекания изделий из глины.

Возраст обучающихся: 9-11 лет.

Описание условий для проведения занятия:

- учебный кабинет, соответствующий санитарно-гигиеническим нормам;
- мебель, необходимая для работы с детьми и хранения материалов и изделий: столы, стулья, шкафы, стеллажи, полки, демонстрационная доска;
- инструменты в достаточном количестве, заготовки схем и шаблонов, материалы, необходимые для работы;
- соблюдение правил техники безопасности на протяжении всего занятия.

План занятия

Продолжительность занятия 1 ч. 40 мин., 10 мин. отдых.

1. Организационно-мотивационный этап (2 мин.).
 - Игра «Чёрный ящик».
2. Постановка темы и цели занятия (3 мин.).
 - Приём: побуждающий, подводящий диалог.
3. Основная часть (80 мин.).
 - 1 этап: Создание эскиза будущей работы (5 мин.).
 - 2 этап: Синквейн (5 мин.).

- 3 этап: Изготовление мордочки из глины (30 мин.).
 - 4 этап: Изготовление лап из глины (20 мин.).
 - 5 этап: Запекание (20 мин.).
4. **Подведение итогов занятия** (2 мин.).
- Подведение итогов (демонстрация готовых деталей).
5. **Рефлексия** (3 мин.).
- Приём «Телеграмма».

Сценарий занятия

1. Организационно-мотивационный этап:

Игра «Чёрный ящик»

Цель: подготовка обучающихся к активной и сознательной деятельности на занятии, формирование интереса к изучаемому материалу и создание рабочей атмосферы.

Ход: обучающиеся задают вопросы, пытаясь отгадать, что находится в чёрном ящике.

Материалы и оборудование:

- Чёрный ящик, готовое изделие – котёнок.

2. Постановка темы и цели занятия:

Побуждающий приём, подводящий диалог

Цель: планирование предстоящей деятельности.

Ход: После того как обучающиеся отгадали, что находится в черном ящике, они, находясь в диалоге с педагогом, самостоятельно формулируют цели и задачи занятия. Педагог применяет прием подводящего диалога.

Примеры вопросов:

- Какие детали котенка нам предстоит сделать из глины, чтобы завершить игрушку?
 - Какие формы и размеры должны иметь эти детали?
 - Каким образом соединить глиняные детали с меховой заготовкой?
 - Как сделать так, чтобы детали котенка выглядели как настоящие?
 - Какой этап работы, покажется вам наиболее сложным, и каким способом мы сможем его преодолеть?
 - Что станет для нас символом успешного завершения данной части работы?
- (ответы детей)

3. Основная часть

1 этап: Создание эскиза будущей работы

Цель: развитие творческих способностей, воображения, креативности.

Ход: педагог предлагает обучающимся при помощи листа бумаги и простого карандаша создать эскиз будущей работы, где заранее они определятся, как будут смотреться те или иные детали изделия.

Материалы и оборудование:

- лист бумаги, простой карандаш.

2 этап: «Синквейн»

Цель: развитие образного и креативного мышления, умения работать в паре.

Ход: педагог предлагает обучающимся разбиться на пары и написать синквейн на тему «Котёнок».

Порядок написания синквейна:

- Первая строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна
- Вторая строка – два прилагательных, характеризующее данное понятие.
- Третья строка – два – три глагола, показывающих действие понятия.
- Четвертая строка – короткое предложение, в котором автор высказывает свое отношение.
- Пятая строка – одно слово, обычно существительное, через которое автор выражает свои чувства, ассоциации, связанные с данным понятием

Пример:

Котёнок

Маленький, пушистый

Играет, мурлычет, спит

Радость и уют в доме

Друг

Материалы и оборудование:

- лист бумаги, ручка или карандаш.

3 этап: «Изготовление мордочки из глины»

Цель: развитие творческого самовыражения.

Ход: показ педагога, самостоятельная работа обучающихся. Педагог предлагает использовать готовые заготовки для глаз (Приложение 1).

Материалы и оборудование:

- полимерная глина;
- стеки для глины;
- размягчитель глины;
- заготовки для глаз (фольга, кабошоны, распечатанные заготовки глаз);
- ножницы;
- канцелярский нож;
- влажные салфетки.

4 этап: «Изготовление лап из глины»

Цель: развитие мелкой моторики, воображения и терпения.

Ход: показ педагога, самостоятельная работа обучающихся. Педагог предлагает определиться с тем, какие будут лапки у котёнка, мягкие или с коготками. (Приложение 1).

Материалы и оборудование:

- полимерная глина;
- стеки для глины;
- размягчитель глины;
- канцелярский нож;
- влажные салфетки.

5 этап: «Запекание»

Цель: подготовка изделия к дальнейшему использованию (раскраска, завершение деятельности по изготовлению игрушки)

Ход: Пока детали запекаются, педагог предлагает обучающимся завершить работу над эскизом. Продумать цветовую гамму, дополнительные детали, которые придадут готовому изделию неповторимый образ.

Материалы и оборудование:

- готовые детали из глины; духовка для запекания;
- эскиз;
- цветные карандаши или фломастеры.

4. Подведение итогов занятия

Цель: обобщение результатов проделанного труда, оценка успешности выполнения поставленных задач.

Ход: обучающиеся демонстрируют готовые заготовки из глины, делятся своими впечатлениями от процесса лепки, обсуждают возникшие сложности и находят их решения совместно. Проводится коллективный анализ работ: отмечаются удачные находки, оригинальные идеи и технические приемы.

5. Рефлексия

Приём «Телеграмма»

Цель: анализ и оценка собственных достижений, трудностей и впечатлений, полученных в процессе творческой деятельности, развитие креативного мышления.

Ход: педагог предлагает обучающимся сформулировать свои мысли и чувства относительно прошедшего занятия в формате коротких тезисов. Важно напомнить, что каждый должен выразить своё мнение сжато, лаконично, как бы отправляя сообщение в виде телеграммы. После составления телеграмм, педагог собирает листочки и озвучивает их анонимно, либо участники сами зачитывают свои записи.

Пример: Смогла вылепить мордочку и лапки котёнка. Было не просто работать с мелкими деталями, но интересно. Получилась милая мордочка! Хочу добавить ушки и хвостик.

Материалы и оборудование:

- лист бумаги, ручка или карандаш.

Методические советы по организации занятия

1. Заранее подготовить весь необходимый раздаточный материал.
2. Из фольги приготовить полусферы размером чуть больше детали мордочки котёнка. Если у вас нет цели сделать как будто деревянное плоское лицо, то такая полукруглая форма создаст эффект живости, естественности.
3. Как будут крепиться детали? Если на клей, это значит, что нужно сделать прорези на теле, или учитывать это при составлении выкройки и сделать рукавички. Если на нитке, то на лапах при лепке сделать отверстие.
4. Полимерная глина бывает: запекаемая и самоотвердевающая. Изделие из запекаемой глины наиболее прочное и крепкое, не

боится воды. Самоотвердевающая глина застывает на воздухе, боится воды и более хрупкая. Мы работаем с запекаемой глиной.

5. Запекается глина в духовке, ни в коем случае не используйте микроволновую печь! Лучше будет положить изделие в рукав для запекания, таким образом, полимеры не оседут на стенках духовки. Соблюдайте строго время и температуру запекания, они указаны на упаковке вашей глины, но обратите внимание, что для тонких и маленьких изделий срок запекания сокращается минут на 10–15.
6. Для глазок используются стеклянные кабошоны, но их можно заменить стеклянными шариками или натуральными камнями, минералами или самоцветами. Пластиковые глазки не подойдут, они могут оплавиться в духовке при запекании.

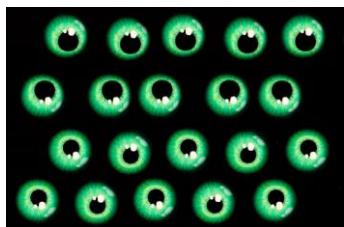
Список литературы

1. Берг, Ю.В. Игрушки. Шьем сами / Ю.В. Берг. - М.: АСТ, **2020**. - **16** с.
2. Войнатовская, Елена Домашние феи. Мастер-классы и выкройки от Nkale / Елена Войнатовская. - М.: Питер, **2019**. - **13** с.
3. Кононович, Т. П. Мягкая игрушка. Лучшие модели и выкройки / Т.П. Кононович, З.Л. Неботова. - М.: АСТ, Сова, **2020**. - **14** с.
4. Молотобарова, О. С. Кружок изготовления игрушек-сувениров / О.С. Молотобарова. - М.: Просвещение, **2019**. - **15** с.

Интернет-ресурсы

1. Мастер - класс Анастасии Астафьевой.
2. Мастер - класс Анны Оськиной.

Приложение 1

Методическая разработка родительского собрания «Через творчество к успеху: как развивать 4К-компетенции у детей»

***Жилева Татьяна Анатольевна,**
педагог дополнительного образования*

Пояснительная записка

Дети, научившиеся делать своими руками художественные, полезные вещи для других и для себя, став взрослыми, не будут чувствовать себя чужими по отношению к миру и жизни. Они сумеют художественно преобразить своё бытие, свою жизнь в социуме, они смогут обогатить её».
Г.Гаук.

Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее, и это требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем. Одним из основных заданий образования, является обеспечение надлежащих условий для полноценного, своевременного и разностороннего развития ребенка с целью воспитания инициативной, творческой личности.

Важным результатом современного образования является не только получение знаний, но и развитие определенных компетенций, отвечающих за способность самостоятельно мыслить, решать творческие задачи, уметь кооперироваться с другими людьми; позволяющих быстро адаптироваться в изменяющемся мире. В числе главных компетенций были выделены: критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация. В основе этих компетенций лежат воображение, генерирование идей, формулировка собственных идей и развитие чужих, оценка собственных предположений, принятие целей группы и оценка общего результата.

Тема: «Через творчество к успеху: как развивать 4К-компетенции у детей»

Цель: познакомить родителей обучающихся с понятием 4К-компетенции.

Задачи:

- дать определение каждому элементу 4К-компетенций: критическому мышлению, креативности, коммуникации и кооперации.
- пояснить, как творческие занятия способствуют развитию каждой из 4К-компетенций.
- поделиться рекомендациями, как родители могут поддерживать развитие этих компетенций дома.

Форма проведения мероприятия: семинар.

Материалы и оборудование: прописаны в сценарии занятия для каждого этапа.

Адресаты: родители обучающихся.

План

Продолжительность родительского собрания 60 минут.

1. Видеоразбор «Что такое личностный потенциал?» (10 мин.)
2. Теоретический блок «Почему 4К компетенции важны?» (2 мин.)
3. Упражнение «Найди пару: 4К и характеристика» (3 мин.)
4. Упражнение «Мой ребенок и 4К» (10 мин.)
5. Теоретический блок «Функции 4К» (5 мин.)
6. Интеллектуальная карта «Связь компетенций: 4К в декоративно-прикладном творчестве» (10 мин.)
7. Упражнение «Рисуем и угадываем» (10 мин.)
8. Упражнение «Передвижки» (5 мин.)
9. Рефлексия. Упражнение «3-2-1» (5 мин.)

Сценарий

С января 2024 года Центр развития творчества является Инновационной площадкой Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий по теме «Формирование 4К-компетенций обучающихся как условие развития личностного потенциала». В рамках данного проекта происходит обучение педагогов, обучающихся и родителей.

Личностный потенциал – способность управлять уже накопленным образовательным богатством и тем, что дано от природы. Другими словами, это не сами навыки, знания, умения или

интеллект, а способность использовать их на практике. Ведь способности становятся ресурсами, когда появляется цель!

Видеоразбор «Что такое личностный потенциал и зачем его развивать»

Цель: познакомить родителей с ключевыми аспектами 4К-компетенций (креативность, критическое мышление, кооперация и коммуникация) и показать, как эти навыки способствуют развитию личностного потенциала их детей, формируя основу для успешного будущего.

Ход: просмотр и обсуждение видео «Что такое личностный потенциал и зачем его развивать».

<https://www.youtube.com/watch?v=pi1HQ9ECjIQ>.

Материалы и оборудование:

- ноутбук;
- экран для демонстрации видео.

Сегодня мы собрались, чтобы обсудить важное направление – развитие 4К-компетенций у детей. Эти навыки – креативность, критическое мышление, кооперация и коммуникация – необходимы для успешной адаптации в современном мире. Мы обратим внимание не только на теоретические основы, но и на практику их формирования через декоративно-прикладное искусство. Творческая деятельность выступает мощным инструментом развития 4К-навыков, способствуя личностному и социальному росту ребенка. Завершим встречу интерактивной частью, где вы сможете лично испытать методы стимулирования этих компетенций.

Теоретический блок «Почему 4К компетенции важны?»

Цель: познакомить родителей с основами 4К-компетенций (креативность, критическое мышление, кооперация и коммуникация).

Ход: 4К-компетенции – это основа современного образования, совокупность ключевых навыков и качеств, которые необходимы для успешной адаптации и эффективной деятельности в условиях быстро меняющегося мира. Этот термин охватывает четыре важные области, каждая из которых начинается с буквы «К»:

1. *Критическое мышление (Critical Thinking)* Способность анализировать информацию, выявлять причины и следствия, делать обоснованные выводы и принимать решения на основе

фактов. Это умение помогает избегать предвзятости, проверять достоверность источников и находить оптимальные пути решения проблем.

2. *Креативность (Creativity)* Нестандартное мышление, способность генерировать новые идеи, находить оригинальные решения и подходить к задачам с разных точек зрения. Креативные люди могут увидеть потенциал там, где другие видят ограничения, и предлагают свежие подходы к старым вопросам.
3. *Коммуникация (Communication)* Умение эффективно передавать свои мысли, слушать и понимать других, а также вести диалог таким образом, чтобы достигать взаимопонимания и общих целей.
4. *Кооперация (Collaboration)* Готовность и способность работать в команде, уважая мнения и вклады других членов группы. Кооперативные навыки предполагают умение распределять задачи, договариваться, решать конфликты и вместе двигаться к достижению общей цели.

Упражнение «Найди пару: 4К и характеристика»

Цель: закрепление знаний о 4К-компетенциях и их характеристиках.

Ход: Родителям раздаются заранее подготовленные, разрезанные карточки с определением понятия 4К и характеристикой каждого из них. Задача участников – правильно соотнести определение и характеристику на каждую 4К компетенцию.

Материалы и оборудование:

- карточки с определением понятий 4К (Приложение 1);
- карточки с характеристиками понятий 4К.

Упражнение «Мой ребенок и 4К»

Цель: содействовать пониманию родителями значимости 4К-компетенций (креативность, критическое мышление, кооперация и коммуникация) и способствовать осознанию их проявлений в повседневной жизни детей.

Ход: родители объединяются в группы по 3-4 человека, получают карточки с одной из 4К-компетенций. Задача участников – привести пример, в каких ситуациях данная компетенция проявляется в повседневной жизни их детей, как она им помогает. Описание ситуаций фиксируется педагогом на доске.

Материалы и оборудование:

- карточки с названием 4К-компетенции (Приложение 2);

- листы бумаги, ручки;
- доска, маркеры.

Теоретический блок «Функции 4К компетенций»

Цель: разъяснить родителям функции и значимость 4К-компетенций (критическое мышление, креативность, коммуникабельность, кооперация) в образовательной и творческой деятельности, а также в повседневной жизни.

Ход:

1. Функции критического мышления

Анализировать и оценивать информацию: учащиеся учатся различать факты и мнения, проверять источники и делать обоснованные выводы. Развивать способность к рефлексии: умение пересматривать свои взгляды и корректировать действия на основе новой информации. Формировать независимость мышления: способность самостоятельно принимать решения и отстаивать свою точку зрения.

2. Функции креативности

Генерировать новые идеи: обучающиеся узнают, как использовать воображение и интуицию для создания новых решений. Решать проблемы нестандартными методами: применение творческого подхода к преодолению трудностей. Стимулировать инновационную активность: подготовка к созданию нового продукта, услуги или процесса.

3. Функции коммуникации

Улучшать межличностное общение: развитие навыков активного слушания, эмпатии и невербальной коммуникации.

Эффективнее взаимодействовать в группе: формирование навыков ведения переговоров, разрешения конфликтов и поддержания диалога. Повысить уверенность в публичных выступлениях: улучшение навыков самопрезентации и аргументации.

4. Функции кооперации

Укрепление командного духа: создание условий для взаимовыручки и поддержки внутри коллектива. Распределение обязанностей: развитие умения делегировать задачи и доверять коллегам. Совместное достижение целей: выработка стратегий для успешной совместной работы над проектами.

Интеллектуальная карта «Связь компетенций: 4К в декоративно-прикладном искусстве»

Цель: помочь родителям понять, как занятия декоративно-прикладным творчеством способствуют развитию 4К-компетенций у детей.

Ход: родители объединены в группы по 3-4 человека. Необходимо создать интеллектуальную карту (это метод визуализации данных, который помогает структурировать информацию и расставлять приоритеты), в которой будут отражены возможности декоративно-прикладного творчества для развития 4К компетенций. Каждой группе предоставляется шаблон интеллектуальной карты и примеры способов развития различных компетенций в творчестве. Необходимо распределить их по группам. Приветствуется креативный подход к оформлению интеллектуальной карты. Затем необходимо презентовать результат работы.

Материалы и оборудование:

- шаблоны интеллектуальных карт (Приложение 3);
- карточки со способами развития 4К компетенций (Приложение 4);
- цветные карандаши, фломастеры, клей, ножницы, цветная бумага.

Упражнение «Рисуем и угадываем»

Цель: развитие креативного мышления родителей.

Ход: родители получают карточки друдлы – это серия забавных и загадочных картинок, каждая из которых может быть интерпретирована множеством разных способов. Основная идея заключается в том, чтобы предложить каждому участнику найти сразу несколько вариантов интерпретаций одной и той же простой фигуры или рисунка. Это своего рода игра воображения и креативности. Примеры рисунков друдлов часто выглядят как простые каракули, но в зависимости от угла зрения или контекста могут превратиться в разные предметы или сцены. Например, один и тот же рисунок может одновременно напоминать лицо, животное или абстрактный узор.

Материалы и оборудование:

- друдлы (Приложение 5);
- листы бумаги;
- простые карандаши.

Упражнение «Передвижки»

Цель: развитие навыков 4К- компетенций у родителей.

Ход: группам раздаются карточки с условием и рисунком задания, и счетные палочки, для наглядного решения. На столе нужно выложить исходное условие упражнения, как на картинке, а затем, следуя заданию, передвинуть одну палочку таким образом, чтобы получился обозначенный ответ.

Материалы и оборудование:

- карточки с заданием (Приложение 6);
- счетные палочки.

Рефлексия «3-2-1»

Цель: осмысление изученного материала, выделение ключевых моментов и выводов.

Ход: родители, проанализировав сегодняшний разговор на тему 4К-компетенций, отвечают на три вопроса:

1. Три самых интересных/важных момента, которые вы слышали сегодня.
2. Два элемента/упражнения, которые вы планируете использовать дома.
3. Один комментарий/вопрос, который возник после сегодняшней встречи.

Материалы и оборудование:

- бумага;
- фломастеры.

Родителям вручается буклет «4-к компетенции: советы родителям» (Приложение 7).

Список литературы

1. Астраханцева С.В. Методические основы преподавания декоративно-прикладного творчества: Учеб.-метод.пособие: Для вузов. - Ростов н/Д: Феникс, 2006-160с.
2. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество. /Под ред. Шпикаловой Т.Я. и Поровской Г.А.. – М.: Гум.-изд.центр “ВЛАДОС”, 2000- 120с.
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.– М., 1990-245с.
4. Гущина, Т.Н. Воспитываем творческую индивидуальность [Текст] / Т.Н.Гущина. - М.: АРКТИ, 2012. – 160 с.

5. Комарова Т.С. Школа творческого воспитания / Т.С. Комарова. – М.: Зимородок: Карапуз, 2006. – 415с.
6. Кошаев В. Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития: учеб. пособие для вузов / В. Б. Кошаев. - М.: Владос, 2010-240с.
7. Лук, А.И. Мышление и творчество / А.И. Лук – М., Политиздат, 1998. – 54с.
8. Чернякова, Н.С. Уроки детского творчества [Текст]:/ Н.С. Чернякова.- Тула: Родничок, 2002.-189 с.

Приложение 1

Упражнение «Найди пару: 4К и характеристика»

КРЕАТИВНОСТЬ	это способность находить нестандартные решения и придумывать новые идеи. Это ключевой навык для инноваций, как в науке, так и в повседневной жизни.
КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ	это умение анализировать и оценивать информацию, видеть взаимосвязи, аргументировать свою позицию.
КООПЕРАЦИЯ	это умение работать в команде, разделять общие цели и эффективно взаимодействовать с другими.
КОММУНИКАЦИЯ	способность ясно выражать мысли, понимать других и наладить диалог.

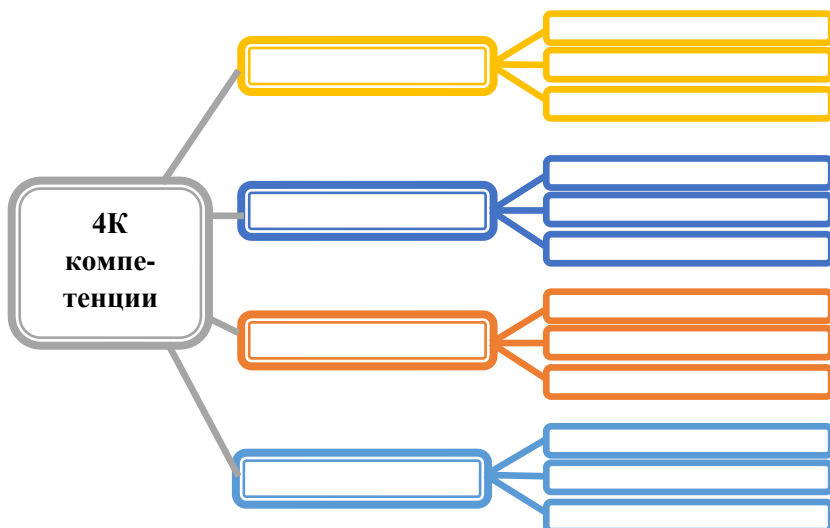
Приложение 2

Упражнение «Мой ребенок и 4К»

Креативное мышление
Критическое мышление
Кооперация
Коммуникация

Приложение 3

Интеллектуальная карта «4К в декоративно-прикладном творчестве»

Способы развития 4К компетенций на занятиях декоративно-прикладным творчеством

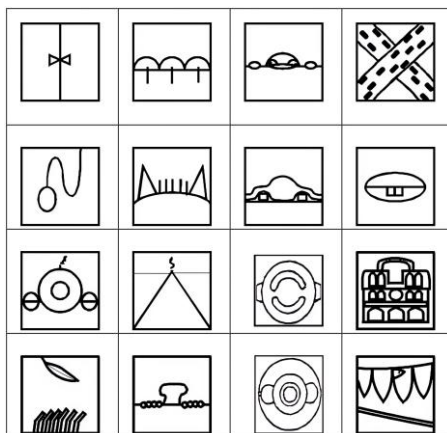
Свобода выбора материалов и техник
Проектная работа
Творческие конкурсы
Анализ и оценка работ
Проблемные ситуации
Рефлексия
Эмоциональный обмен
Самовыражение
Представление и обсуждение работ
Взаимопомощь
Организация пространства и ресурсов
Совместная работа над проектами

- Свобода выбора материалов и техник. Позволяет учащимся выбирать материалы и техники для реализации своих идей. Это может быть использование различных видов тканей, красок, природных материалов и т.д.
- Проектная работа. Организация проектов, где учащиеся самостоятельно разрабатывают идеи для изделий. Например, создание коллекции украшений или предметов интерьера.
- Творческие конкурсы. Проведение конкурсов на лучшую идею или дизайн изделия. Это стимулирует учащихся к поиску новых решений и подходов.
- Анализ и оценка работ. После завершения работы над проектом проводить обсуждение, где обучающиеся анализируют свои работы и работы товарищей. Обсуждать сильные и слабые стороны, возможные улучшения.
- Проблемные ситуации. Создавать проблемные ситуации, требующие поиска решения. Например, ограниченный набор материалов или необходимость соблюдения определенных условий.

- Рефлексия. Введение в практику рефлексии после каждого занятия. Пусть обучающиеся записывают свои мысли и впечатления, анализируя процесс и результат.
- Самовыражение. Через создание декоративных изделий дети выражают свои эмоции, мысли и впечатления. Это позволяет им общаться с окружающими на уровне творчества, даже если они испытывают трудности в вербальной коммуникации.
- Представление и обсуждение работ . Презентация своих творений перед сверстниками и взрослыми развивает умение рассказывать о своем труде, объяснять выбор материалов и техник, а также получать обратную связь. Это способствует развитию уверенности в себе и навыков публичного выступления.
- Эмоциональный обмен. Совместная работа над проектами и обсуждение результатов помогают детям лучше понимать чувства и переживания других людей, развивая эмпатию и эмоциональный интеллект.
- Организация пространства и ресурсов. Кооперация проявляется в организации рабочего процесса, включая подготовку материалов, инструментов и рабочего места. Дети учатся планировать совместные действия и эффективно использовать ресурсы.
- Помощь и взаимопомощь. В ходе работы дети оказывают помощь друг другу, делятся инструментами и материалами, помогают советами и практическими действиями. Это формирует чувство взаимной поддержки и ответственности за общий успех.
- Совместная работа над проектами. Дети объединяются в группы для выполнения коллективных заданий, где каждый участник вносит свой вклад в общий результат. Это включает распределение ролей, согласование действий и поддержку друг друга.

Приложение 5

Упражнение «Рисуем и угадываем»

Приложение 6

Упражнение «Передвижки»

Переложите только одну спичку, чтобы получилось то, во что можно долго играть на летних каникулах?

ЗАДАЧИ СО СПИЧКАМИ NEPOSED.NET
Переложите одну спичку так, чтобы равенство стало верным.

$$3 + 8 = 3$$

ЗАДАЧИ СО СПИЧКАМИ NEPOSED.NET
Переложите одну спичку так, чтобы равенство стало верным.

$$3 + 8 = 9$$

Буклет «4К компетенции: советы родителям»

"Творчество — это способность видеть то, что еще никто не видел"
Альберт Эйнштейн

"Не принимайте на веру то, что кажется очевидным. Исследуйте и проверяйте"
Рене Декарт

"Один человек может сделать разницу, но команда может изменить мир".
Джим Роун

"Искусство общения — это умение говорить так, чтобы тебя хотели слушать, и слушать так, чтобы тебе хотелось говорить"
Эндрю Карнеги

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

- **Креативность** - это способность находить нестандартные решения и придумывать новые идеи. Это ключевой навык для инноваций, как в науке, так и в повседневной жизни.
- **Критическое мышление** - это умение анализировать и оценивать информацию, видеть взаимосвязи, аргументировать свою позицию.
- **Кооперация** - это умение работать в команде, разделять общие цели и эффективно взаимодействовать с другими.
- **Коммуникация** - способность ясно выражать мысли, понимать других и наладить диалог.

Навигатор по навыкам XXI века

Навигатор по образовательным продуктам поможет вам проложить путь к освоению ключевых навыков будущего. Среди большого количества книг, курсов, игр, лекций, учебников, приложений, ресурсов, лагерей с помощью навигатора вы выберете именно то, что нужно и интересно вашему ребенку для успешного обучения и дальнейшего развития.

Родителям и педагогам: как помочь ребенку развить навыки XXI века

Материалы разделены на тематические блоки: социально-эмоциональное развитие, мотивация и целеполагание, цифровая грамотность, финансовая грамотность, когнитивное развитие, инклюзия, школа, экология.

ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ РОДИТЕЛИ?

- Устраивайте дома совместные творческие проекты. Например, создавайте вместе с ребёнком предметы интерьера, украшения или игрушки.
- Учите детей задавать вопросы, размышлять над прочитанным, обсуждайте важные события в жизни семьи.
- Привлекайте детей к совместным семейным проектам, где каждый будет вносить свою лепту.
- Учите ребёнка чётко формулировать свои мысли и объяснять их.

4К-компетенции:

советы

родителям

НАПРИМЕР

- предложите ребёнку придумать 10 нестандартных способов использования обычного предмета, например, карандаша.
- обсудите с ребёнком новости или прочитанную книгу, задавая вопросы: «Почему ты думаешь, что это произошло?», «Какой главный вывод можно сделать?»
- организуйте семейный праздник, где каждый должен взять на себя часть обязанностей.
- Обсуждайте семейные вопросы вместе, привлекая детей к решению задач