

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Центр образования №1»**

Зейналова Виктория Юрьевна

Тема опыта: Развитие познавательных творческих способностей младших школьников на уроках музыки и во внеурочной деятельности посредством использования методов визуализации информации.

Автор опыта: Зейналова Виктория Юрьевна, учитель музыки МАОУ «ЦО № 1» г. Белгорода.

Раздел I

Информация об опыте

1. Условия возникновения опыта

«Всему, что необходимо знать, научить нельзя, учитель может сделать только одно - указать дорогу...»

(Р. Олдингтон)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 1» (МАОУ «ЦО № 1») реализует образовательные программы всех четырех уровней образования и воплощает одну из ключевых идей современных стандартов – идею преемственности. На 1 июля 2019 года в МАОУ «ЦО № 1» обучался 1379 ученик начальной, основной и старшей школы. Шесть групп образовательного структурного подразделения «Детский сад» включают 152 воспитанника. Режим работы школы реализует учебный план и обеспечивает занятость обучающихся внеурочной деятельностью по интересам, а также в кружках и секциях во второй половине дня.

В современных условиях главной задачей центра образования становится воспитание растущего человека как культурно-исторического субъекта, способного к творческому саморазвитию, саморегуляции и самореализации. Искусство в силу своей природы способно эффективно помочь учащимся развить познавательные и творческие способности, построить целостную картину мира, научить принимать самостоятельные решения в широком спектре жизненных ситуаций.

Искусство, взятое во всем многообразии видов, жанров, стилей обладает мощными воспитательными потенциями, как считает В. Ванслов «совокупность отдельных искусств может сделать личность действительно многообразной». Педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер, т.к. формирование качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе.

Музыка, изобразительное искусство, литература, танец, взятые в их комплексности, способны сформировать определенный тип социального мышления, чувствования, реагирования на явления жизни, а также

зародить в личности ребенка тенденцию самосознания и самоорганизации.

Именно поэтому автора опыта заинтересовала проблема развития у обучающихся начальной школы познавательных творческих способностей.

Диагностика сформированности познавательного интереса у учащихся

Для изучения познавательных интересов наиболее распространёнными методами являются наблюдение, беседа, сочинения и анкеты. Для изучения интересов используется и диагноз знаний. При этом исходят из факта, что ученик, интересующийся какой-либо областью знаний, обладает здесь относительно большими знаниями. Так, например, диагноз предварительных знаний можно использовать и в целях изучения интересов учащихся.

С целью выявления уровня развития и особенностей проявления познавательного интереса в исследуемом 1«А» классе было проведено анкетирование по методике Фридмана Л.М.

Детям было предложено ответить на следующие вопросы:

1. Что больше всего привлекает в школе?
  - а) общение с товарищами;
  - б) получение отметок;
  - в) общественная работа;
  - г) узнавание нового;
  - д) самостоятельная работа;
  - е) другое.
2. Назовите самый трудный учебный предмет.
3. Назовите самый интересный учебный предмет.
4. Назовите самый полезный учебный предмет.
5. Какой учебный предмет можно исключить?
6. Какие еще учебные предметы можно включить в обучение?

В исследование было включено 24 учащихся 1 класса СШ № 4.

Ответы учащихся показали следующее:

- 40% детей привлекает в школе получение отметок,
- 18% - общение с товарищами и самостоятельная работа,
- 12% - узнавание нового,
- 12% - общественная работа.

На предложение назвать самый трудный предмет:

- 67% ребят ответили - письмо,
- 29% - технология,
- 4% - изобразительное искусство.

Наиболее интересным предметом для учащихся является:

- изобразительная деятельность (28%),
- математика и чтение (по 18%),
- музыка (по 16%),
- лишь 4% от класса назвали интересным письмо.

Самым полезным учебным предметом большинство ребят считает:

физкультуру - 56%,

- 16% детей назвали письмо,
- по 8% самим интересным назвали окружающий мир и чтение
- только 4% учащихся в классе посчитали полезной математику.

«Какой из учебных предметов можно было бы исключить?»:

- 60% детей ответили, что можно исключить математику,
- 16% - физкультуру,
- 8% считают ненужным письмо, рисование и чтение.

На предложенный вопрос «Какие еще предметы можно включить в обучение?» ребята ответили следующим образом:

- иностранный язык (52%),
- 8% - информатику,
- 40% - пожелали включить в процесс обучения «сложную» математику (в их представлении это таблица умножения).

Таким образом, можно сделать вывод, что познавательные интересы в исследуемом классе развиты на недостаточно высоком для успешного обучения уровне. Учащиеся осознают, что нужно получать высокие оценки, но еще не понимают, что для этого необходимо много тружаться и приобретать новые знания и умения. А также предметом, вызывающим интерес учащихся, музыку назвали только 16% учащихся.

В связи этим возникла необходимость разработать определенную систему работы, направленную на развитие познавательных творческих способностей у младших школьников и дающую положительный эффект.

Работа по теме опыта началась в 2015 году. Активное продолжение работы над опытом получила в 2016-2019г. на базе МАОУ «Центр образования №1» г. Белгорода.

Актуальность опыта

Музыка всегда была предметом изучения и философов, и искусствоведов, физиков и математиков, психологов и педагогов... Все они единодушны в том, что музыка оказывает огромное влияние на развитие личности. С древних времен музыка привлекалась для воспитания, которые выдвигала каждая эпоха по отношению к детям тех или иных общественных классов, сословий или групп. В Древней Греции, например, музыка стояла в одном ряду с риторикой и логикой. В Древней Индии существовали взгляды, что музыка способствует достижению благочестия. В музыкальных трактатах Древнего Востока утверждалось, что музыка призвана привести в равновесие добродетели, развивать в людях человечность, справедливость, предусмотрительность, искренность. В античной эстетике одним из элементов демократической системы воспитания была музыка, использовавшаяся как средство гармонического развития личности. Таким образом, можно отметить, что о роли музыки в воспитании и формировании личности написано очень много книг.

В современном образовании музыка является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Уроки музыки в общеобразовательной школе ставят перед собой широкую задачу - ввести обучающихся в мир музыкального искусства. В условиях образования искусство – единственная область, в которой может закономерно развиваться эмоционально-нравственное развитие растущего человека и его приобщение к высшим духовным ценностям. Наряду с уроками изобразительного искусства урок «Музыка» призван пробудить настоящий, глубокий интерес у учащихся к данному виду искусства - стремление слушать и изучать музыку. Работа учителя в этом процессе нацелена на то, чтобы сформировать слушательский интерес учащихся, направляя его в сторону большого искусства. Формирование слухового восприятия, активного внимания – важный и сложный процесс. Управление этим процессом – одна из главных задач преподавателя. Одно из главных специальных умений, которым ученики должны овладеть при изучении музыкального материала, является не только умение слушать музыку, но и умение рассказывать, говорить о музыке. Суметь что-либо сказать о музыке – значит осмыслить услышанное. Данное умение учит размышлять о музыке, применять полученные знания, связывая их со слуховыми впечатлениями. Выразить свои впечатления от прослушанной музыки, найти слова, чтобы охарактеризовать содержание произведения и объяснить его строение - и есть проявление данного умения. Оно учит вести беседу о музыке, выражать свои мысли о музыкальном искусстве.

Образовательный процесс строится на передаче информации, поэтому многие ученые обращали внимание на роль наглядного представления информации в обучении. Б.Г. Ананьев и А.Н. Леонтьев высказывали идеи о тесной связи использования особой наглядности в процессе формирования понятий и развитием внутренних идеальных психических процессов обобщения, абстрагирования, систематизации и т. п. Современное поколение не имеет четкого представления о том, какую несомненную практическую пользу приносят занятия музыкой, поэтому к предмету «Музыка» относятся как к малозначимому, ненужному. Необходимо сделать предмет «Музыка» интересным и привлекательным для обучающихся. При этом максимально учитывать межпредметные связи, логику учебного процесса и возрастные особенности школьников, через формирование слушательского интереса и умения анализировать музыкальные произведения достичь повышения эффективности усвоения учебной программы, культурного уровня обучающихся, воспитания у них эстетического вкуса и высоких нравственных качеств. Выявление способов формирования умений и навыков размышлять о музыке играет важнейшую роль в определении учителем мер педагогического воздействия. Преподаватель не может рассказывать о музыке, не раскрывая тонкости музыкального языка, не затронув особенности личности композитора, времени, в какое он жил, а

также взаимосвязи с другими видами искусства. Будучи проводником музыкальной культуры, учитель музыки должен знать, что музыка, как и любое другое искусство, воспитывает не только художественный вкус и творческое воображение, но и любовь к жизни, способность мыслить и анализировать, следовательно, быть интеллектуально развитым человеком.

Визуализация оказывает неоценимую помощь, как учителю, так и учащимся в получении знаний и переработке полученной информации, особенно, если эти знания строятся на поиске закономерностей. Закономерность может стать практически полезной, только если ее можно осмысливать и понять. При этом, выбор способов визуализации, как правило, носит творческий характер, что немало важно для уроков музыки.

Актуальность и перспективность опыта обусловлена тем, что для современного человека характерно стремление к визуальному восприятию информации. Опыт работы в школе показывает, что учащиеся лучше воспринимают зрительный ряд, чем текстовый. Применение в процессе обучения методов визуализации позволяет связывать полученную информацию в целостную картину о том или ином музыкальном явлении или объекте.

Из всего вышесказанного, можно предположить, что на уроке «Музыка», приобщая школьников к богатейшему опыту человечества, накопленному в искусствах, можно воспитать высоконравственного, образованного, разносторонне развитого современного человека, широко применяя методы визуализации.

Ведущая педагогическая идея опыта

Ведущая педагогическая идея заключается в создании оптимальных условий для активизации познавательного интереса школьников и повышения уровня их мотивации посредством использования методов визуализации информации в процессе обучения.

Длительность работы над опытом

Работа над опытом охватывала период с 2015 по 2019 год и осуществлялась в несколько этапов:

І этап – начальный (констатирующий) – 2015г.

На данном этапе изучалась психолого-педагогическая и методическая литература по направлению работы, определялись цели и задачи деятельности, обозначалась ведущая педагогическая идея; происходило знакомство с опытом коллег.

Результатом работы на I этапе стали следующие выводы об условиях эффективности применения методов визуализации:

- помогает учащимся правильно организовывать и анализировать информацию. Диаграммы, схемы, рисунки, карты памяти способствуют усвоению больших объемов информации, легко запоминать и прослеживать взаимосвязи между блоками информации;
- развивает критическое мышление;
- помогает учащимся интегрировать новые знания;

- позволяет связывать полученную информацию в целостную картину о том или ином явлении или объекте.
- развивает абстрактное и ассоциативное музыкальное мышление
- развивает эмоциональную сферу
- развивает познавательные творческие способности

Все условия в совокупности должны обеспечить эффективную работу по формированию быстрого запоминания и осмысливания музыкального материала, умения анализировать и рассуждать о музыке на основе полученных зрительных образов, а также самостоятельно созданных.

II этап – основной (формирующий) – 2016 – 2017 гг.

На данном этапе использовались различные методы визуализации, проводился систематический контроль и оценка работы по комплексному их применению в образовательном процессе. Подбирался и систематизировался дидактический материал.

III этап – заключительный (контрольный) – 2018 - 2019 г.

На данном этапе проводилась оценка результатов работы, анализировались причины положительных изменений, доказана успешность выбранных форм, методов работы для решения обозначенной педагогической проблемы, обрабатывались и систематизировались результаты опыта.

Диапазон опыта

Диапазон представленного опыта:

- уроки музыки;
- внеурочная деятельность;
- внеаудиторная деятельность.

Теоретическая база опыта

«... Музыкальный педагог в общеобразовательной школе ... должен быть и теоретиком, и регентом, но, в то же время, и музыкальным историком, и музыкальным этнографом, и исполнителем, владеющим инструментом, чтобы всегда быть готовым направить внимание в ту или другую сторону»

Б.Асафьев

Образовательный процесс строится на передаче информации, поэтому многие ученые обращали внимание на роль наглядного представления информации в обучении.

Проблема визуализации в искусстве имеет глубокие корни. О «видении» музыки, о «звучании» картины говорили еще П. Гонзага и Кастель. Отображение художественных образов в конкретных видимых образах нашло свое отражение в развитии и совершенствовании кинематографа, всеобщей компьютеризации и создании виртуальной реальности, где «неживые» образы настолько наглядны, что кажутся вполне

реальными, действительно существующими. Произведение живописи, скульптуры, архитектуры обладает визуальным фоном.

Итальянский театральный художник Гонзага в своих теоретических работах говорит о возможности видеть музыку.

Б.Г. Ананьев и А.Н. Леонтьев высказывали идеи о тесной связи использования особой наглядности в процессе формирования понятий и развитием внутренних идеальных психических процессов обобщения, абстрагирования, систематизации и т. п.

Необходимость обучения младших школьников моделированию и созданию знаковой наглядности в процессе освоения теоретических понятий подчеркивалась В.В. Давыдовым и Д.Б. Элькониным.

Л.В. Занков исследовал влияние использования графической наглядности на развитие мышления учащихся и овладение ими теоретическими знаниями, способы сочетания наглядности и слова учителя и выявил наиболее эффективные из них для активизации мыслительной деятельности учащихся.

Л.Я. Зорина раскрыла связь между применением схематической наглядности и систематичностью знаний учащихся. Н.С. Рождественский и Т.Г. Рамзаева считали, что широкое использование схем, таблиц, выделение языкового материала шрифтом, цветом, особыми значками приобретают большое значение на всех этапах обучения и особенно при обобщении.

По исследованиям психологов известно, что зрение обеспечивает человеку около 90% информации. Психологами и физиологами доказано, что левое полушарие специализируется на вербально-символических функциях, а правое – на пространственно-синтетических.

Принцип наглядности является одним из ведущих в обучении школьников. Использование таблиц, схем, рисунков способствует быстрому запоминанию и осмыслинию изучаемого материала. С учетом современных технических возможностей идея визуализации информации в процессе обучения приобретает новые черты.

Термин «визуализация» до сих пор использовался лишь в точных науках, а конкретнее, в разделе физики, изучающем звуковые поля. «Визуализация (от латинского *visualis*, зрительный) – методы преобразования невидимого для человеческого глаза поля излучения в видимое изображение изучающегося объекта». Однако необходимо заметить, что в отечественной науке нет разделения понятий *imaging* (визуализация в физике) и *vizualization* (наглядное представление о предмете). На русский язык оба эти понятия переводятся одинаково – визуализация, что представляет известную трудность для исследователя. Наряду с термином «визуализация» употребляется также словосочетание «визуальные средства», под которыми принято понимать рисунок, форму, пластику и некоторые другие характеристики; термин же «визуализация» имеет в данной работе более широкое значение, включающее в себя все возможные визуальные средства, доступные художнику для отображения художественной картины мира.

Визуализация – это мысленное представление определённых ситуаций, желаемых событий, жизненных сценариев, образов, картинок и т.д. «Визуализация» обозначает: делать видимым невидимое. Наука, как известно, уже давно пользуется приемами визуализации определенных характеристик электрического, магнитного и всяческих других полей, механических, тепловых и иных неоднородностей. Эти приемы применяются с целью сделать анализируемое явление наглядным, тем самым облегчая процессы его наблюдения, фиксирования и измерения. Обращается к этому удобному приему даже акустика, конкретно, музыкальная. Более того, сфера действия этого универсального принципа, если рассматривать его широко, оказывается, охватывает и другие области музыки - уже собственно как искусства (музыкальная психология, художественная педагогика и эстетическое воспитание).

Преимущества визуализации в обучении:

Визуализация:

- помогает учащимся правильно организовывать и анализировать информацию. Диаграммы, схемы, рисунки, карты памяти способствуют усвоению больших объемов информации, легко запоминать и прослеживать взаимосвязи между блоками информации;
- развивает критическое мышление;
- помогает учащимся интегрировать новые знания;
- позволяет связывать полученную информацию в целостную картину о том или ином явлении или объекте.

Техники визуализации в образовательном процессе:

1. Музыкальная графика. Этот метод выделяет Трофимова И.А «зарисовывание впечатлений от восприятия музыки в красочных предметах и бесредметных формах, с законами восприятия, а еще точнее - с теорией синестезии».

Методика "музыкальной графики" нашла последователей во многих странах мира. В России, точнее, тогда еще в Советском Союзе, планомерные эксперименты в этой области были начаты более 20 лет назад. Наиболее интересные результаты были получены И. Трофимовой, продолжающей внедрять эту методику по сей день. Опыты преследовали как педагогические цели - проверка эффективности самого метода в обучении музыке и живописи в условиях отечественной школы, так и научные - было притягательно исследовать, каким именно образом в рисунках отражается музыка: от отдельных средств музыкальной выразительности (мелодия, гармония, лад, тембр, темп, фактура, динамика) до общего впечатления от разностилевых, разнохарактерных, программных и непрограммных сочинений.

Метода "музыкальной графики" имеет особую педагогическую эффективность как метод полиэстетического, полихудожественного образования и воспитания:

- рисование музыки - творческий акт, требующий самостоятельности мышления и действия, что создает условия для максимальной сосредоточенности, активизации внимания, заинтересованности, снимая в какой-то мере даже проблему дисциплины на уроках музыки;

- наличие психологической установки на дальнейшее самостоятельное действие в игровой обстановке делает восприятие более чутким и результативным, развивает фантазию и воображение - заметим особо, как в плане музыкального, так и изобразительного искусства;

- сравнительный анализ итогов последующего опроса учащихся по пониманию содержания музыки выявил существенный рост интереса и более высокую эффективность усвоения материала экспериментальных групп по сравнению с контрольными;

- длительность срока проведения конкретных опытов позволила подтвердить гораздо большую глубину и прочность знания музыки при проверке через несколько лет в экспериментальных классах;

- рисунки детей с отраженными в них содержанием и формой произведения служат своеобразным визуально фиксированным "документом", позволяющим: с одной стороны, судить о глубине восприятия музыки, а с другой - о типологических особенностях личности самих учащихся. Это такой вид "обратной связи", которая недостижима иными средствами (опрос, беседа, анкетирование), причем на каждом уроке и по отношению к каждому ребенку.

2. Таймлайн (от англ. timeline – букв. «линия времени») – это времененная шкала, прямой отрезок, на который в хронологической последовательности наносятся события. Линии или ленты времени используются при работе с биографиями или творчеством композитора, а также для формирования у учащихся системного взгляда на исторические процессы в музыке. Другая сфера использования таймлайнов — управление проектами. Таймлайны в проектной деятельности помогают участникам отмечать и видеть этапы реализации проекта, сроки его окончания.

3. Интеллект-карта (ментальная карта, диаграмма связей, карта мыслей, ассоциативная карта, mind map) — это графический способ представить идеи, концепции, информацию в виде карты, состоящей из ключевых и вторичных тем. То есть, это инструмент для структурирования идей, планирования своего времени, запоминания больших объемов информации, проведения мозговых штурмов. Наряду с общеизвестными способами преобразования информации, такими как таблицы, схемы, кластеры метод интеллект-карт позволяет систематизировать и более эффективно запоминать теоретический материал, а также размышлять, анализировать изученное, передавать знания и свои выражать мысли о музыкальном искусстве. Внешне интеллект карта напоминает ...нейроны головного мозга во взаимосвязи. А на самом деле... - структурно это оно и есть! Получается идеальное соответствие визуального восприятия с основой, заложенной в построении этой информации. Интеллект карта – это

графическое выражение процесса мышления. Технология интеллект карт предложен американским психологом Тони Бьюзеном. Изучением метода в России занимается профессор Санкт-Петербургского университета Бершадская Елена Александровна. С теоретическими вопросами данного метода можно познакомиться на сайте Михаила Евгеньевича Бершадского. Эффективность карт связана с устройством человеческого мозга, отвечающего за обработку информации. Левое полушарие отвечает за логику, анализ, упорядоченность мыслей. Правое полушарие – за ритм, восприятие цветов, воображение, представление образов, размеры, пространственные соотношения. Обучающиеся, усваивая информацию, используют преимущественно левополушарные ментальные способности. Это блокирует способность головного мозга видеть целостную картину, способность ассоциативного мышления.

Интеллект карты задействуют оба полушария, формируют учебно-познавательные компетенции обучающихся, развивают их мыслительные и творческие способности. Поэтому они являются важнейшим инструментом восприятия, обработки и запоминания информации, развития памяти, мышления, речи.

Традиционные способы переработки информации сложны и неэффективны. Бьюзен утверждает: «Традиционное конспектирование ведет к неоправданным потерям времени», а именно: - записывается много ненужной информации; - теряется время на прочтение впоследствии этой ненужной информации; - теряется время на повторное прочтение ненужной информации; - теряется время на поиск ключевых слов.

Интеллект карта имеет ряд преимуществ перед традиционной, линейной формой представления информации: - легче выделить основную идею, если она размещена в центре листа в виде яркого графического образа; - внимание концентрируется не на случайной информации, а на существенных вопросах; - ясно видна относительная важность каждой идеи. Более значимые идеи находятся ближе к центру, а менее важные – на периферии; - быстрее и эффективнее запоминается и воспроизводится информация за счет разноцветного и многомерного представления; - структурный характер карты позволяет без труда дополнять новой информацией (без удалений, вырезаний, вставок и т.п.);

Кроме этого, процесс построения интеллект карт делает обучение творческим и увлекательным.

Составляя мыслительные карты, т.е. рисуя мысли, учащиеся демонстрируют индивидуальный способ восприятия, обработки и представления информации. Деятельность становится наблюдаемой, более того, наблюдаемыми становятся и умения, формирующиеся у обучающихся в процессе деятельности.

Технология интеллект карт позволяет: - формировать коммуникативную компетентность в процессе групповой деятельности; - формировать общеучебные умения, связанные с восприятием, переработкой

и обменом информацией (конспектирование, аннотирование, участие в дискуссиях, подготовка докладов, написание рефератов, статей, аналитических обзоров и т. д.); - улучшать все виды памяти (кратковременную, долговременную, семантическую, образную и т.д.) обучающихся; ускорять процесс обучения.

Мыслительные карты можно составлять традиционным способом (цветные карандаши), с помощью презентации или специальной программы ConceptDraw.

Технологию интеллект карт можно использовать при изучении нового материала, закреплении, обобщении.

4. **Скрайбинг** (от английского «scribe» – набрасывать эскизы или рисунки) – это визуализация информации при помощи графических символов, просто и понятно отображающих ее содержание и внутренние связи. Техника скрайбинга была изобретена британским художником Эндрю Парком. Выступление в технике скрайбинга – это прежде всего искусство сопровождения произносимой речи «на лету» рисунками фломастером на белой доске (или листе бумаги). Как правило, иллюстрируются ключевые моменты рассказа и взаимосвязи между ними. Создание ярких образов вызывает у слушателя визуальные ассоциации с речью или музыкой, что обеспечивает высокий процент усвоения информации. Главное в скрайбинге – эффект параллельного следования: голосовое повествование или музыкальное исполнение последовательно сопровождается набросками и зарисовками, нередко еще и текстовой записью опорных понятий.

5. **Инфографика** – это графический способ подачи информации, данных и знаний. Основными принципами инфографики являются содержательность, смысл, легкость восприятия и аллегоричность. Для создания инфографики могут использоваться таблицы, диаграммы, графические элементы и т.д.

[https://elib.bspu.by/bitstream/doc/10693/1/Soroka_PS_12_2015.pdf]

6. Карты личных связей или так называемые ментальные карты

Ментальные карты (майндмэппинг, mindmapping) — удобная и эффективная техника визуализации мышления и альтернативной записи. Ее можно применять для создания новых идей, фиксации идей существующих, анализа и упорядочивания информации, принятия решений и много чего еще. Это не очень традиционный, но очень естественный способ организации мышления, имеющий несколько неоспоримых преимуществ перед обычными способами записи.

Майндмэппинг, или как его еще называют, майнд-менеджмент – несложная техника графического представления информации, фиксирование собственного мышления, которое изображают на бумаге в виде, напоминающем древовидную диаграмму. Связи, которые создаются в процессе майндмэппинга, называют картой мыслей (она же mind map, интеллект-карта, ментальная карта). А как развить память и внимание с помощью майндмэппинга и возможно ли это вообще?

Майндмэппинг как методика появился еще в прошлом столетии благодаря Тони Бьюзену – британскому психологу, который занимался изучением записей античных мыслителей и великих умов эпохи Возрождения. Его исследование показало, что все они использовали в своих записях метод ассоциаций и применяли всю силу воображения, создавая собственные иллюстрации, что делало их мысли живыми, интересными, не похожими на скучные конспекты и записи в дневнике. Так Бьюзен пришел к выводу об исключительной важности рисунков и ассоциаций при оформлении и передаче мыслей.

Вспомните школьные уроки – еще с тех времен мы привыкли к линейному представлению информации, которое иногда разбавляли схемами, табличками и списками. Но привычное – не значит эффективное: даже тогда мы путались в своих же записях и испытывали затруднения, пытаясь их разобрать и упростить.

Так происходит потому, что информация, представленная линейно, выглядит слишком монотонно, элементы в ней повторяются и сливаются воедино, выделить основную мысль становится очень сложно. Чтобы вдумчиво прочесть такой конспект, нужно потратить немало времени, что еще не значит, что информация будет должным образом усвоена.

Но наши идеи ведь развиваются отнюдь не линейно. Поэтому майндмэппинг построен иначе: он базируется на так называемом радиантном мышлении, при котором в работе мозга задействованы одновременно и левое, и правое полушария. Это понятие было введено Тони Бьюзеном. При таком типе мышления мысли, подобно ветвям на дереве, расходятся в стороны от своей сердцевины – от центра к периферии, от центральной идеи — к ассоциативным.

Основная задача майндмэппинга заключается в том, чтобы структурировать любую информацию, идею и задачу, делая ее простой и понятной. Интеллект-карта идеально подойдет, если вам нужно провести мозговой штурм, решить профессиональные задачи или личные проблемы, распланировать время и цели на долгий либо краткий срок.

Ко всему прочему, майндмэппинг – отличный аккумулятор идей, а потому помогает найти вдохновение людям творческих профессий: писателям, сценаристам, музыкантам, фотографам, блогерам и т. д.
<http://megapoisk.com/majndmepping-tvorcheskij-podhod-k-resheniju-zadach>

Новизна опыта

Новизна опыта заключается в систематизации методов визуализации, используемых в урочной и внеурочной деятельности с целью повышения мотивации обучающихся в процессе освоения основной образовательной программы по музыке. Методы визуализации могут использоваться на разных этапах урока, обладают богатыми возможностями для стимулирования учащихся к деятельности, как на уроке, так и при

выполнении домашнего задания, концентрации и удержания их внимания, обобщения и закрепления полученной информации.

Характеристика условий, в которых возможно применение данного опыта

Данный опыт могут применять в своей работе учителя общеобразовательных учреждений всех уровней при организации системы классно-урочных занятий, независимо от УМК и организации внеурочной деятельности. Основная тематика совпадает с тематическим планированием УМК «Музыка» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. Именно эта программа по предмету «Музыка» для 1 -8 классов составлена в соответствии с основными идеями музыкально-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского и требованиями Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования по искусству. В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности в модернизации содержания музыкального образования, новые педагогические технологии. Музыкальное искусство открывается перед ребенком как процесс становления художественного образа через разные формы художественного воплощения (литературные, музыкальные, изобразительные). Идет опора на выявление жизненных связей музыки. В данной программе урок музыки не просто урок развития сенсорных музыкальных способностей, а урок искусства, когда развиваются все психические процессы.

II. Технология описания опыта

Приходя на урок музыки, дети, прежде всего, стремятся расслабиться и отдохнуть от забот более тяжелых, как им кажется, предметов. Ученики любят петь, двигаться, фантазировать. И как в такой ситуации незаметно и ненавязчиво привлечь их к активной работе: думать, анализировать, сравнивать, рассуждать, мыслить, обобщать, быть коммуникабельным, гибким? Тем более, что к выпускнику школы 21 века именно такие требования и предъявляются: он должен всё это уметь!

Главная задача, которую поставил автор опыта, заключалась в том, чтобы пробудить у детей пытливость, направить чувства, волю, мысли к глубокому освоению действительности, воспитывать убеждение в том, что окружающий мир прекрасен не только в необычных явлениях, но и в том обыденном, мимо чего мы проходили каждый день, возбудить постоянное стремление больше знать, открывать в уже известном новые стороны

Встала проблема: необходимо повысить эффективность образовательной деятельности через повышение интереса к изучаемому предмету и качество его усвоения.

На пути преподавания музыки как предмета в общеобразовательной школе исследованы и внедрены в практику преподавания разные методы,

которые позволяют детям быть достаточно активными слушателями, исполнителями. С другой стороны, традиционные методы не дают полноценной возможности развивать у детей навык аналитической деятельности, умения систематизировать и обобщать информацию на таком уровне, который предлагаю новые стандарты образования.

А. Дистервег сказал: “Плохой учитель преподносит истину, хороший - учит ее находить”.

Немаловажную роль в приобретении учащимися глубоких и прочных знаний играет организация учебной деятельности школьников на уроках, правильный выбор учителем методов, приёмов и средств обучения. Вот уже несколько лет на своих уроках я активно использую методы визуализации.

Проблема визуализации в искусстве имеет глубокие корни. О «видении» музыки, о «звучании» картины говорили еще П. Гонзага и Кастель. Отображение художественных образов в конкретных видимых образах нашло свое отражение в развитии и совершенствовании кинематографа, всеобщей компьютеризации и создании виртуальной реальности, где «неживые» образы настолько наглядны, что кажутся вполне реальными, действительно существующими. Произведение живописи, скульптуры, архитектуры обладает визуальным фоном.

Итальянский театральный художник Гонзага в своих теоретических работах говорит о возможности видеть музыку. Подобную возможность он усматривает не в живописи, а в украшении – в искусстве.

Сюда он относит одежду, туалет, декор, садово–парковое искусство. Идеи Гонзаги были развиты и углублены итальянским исследователем Кастелем, который создал теорию «видения музыки», считая, что музыка не только пробуждает в душе человека различные чувства, как–то: радость, грусть, отчаяние, гордость, но и рождает определенные зримые картины–образы. Еще дальше в своем творчестве пошел Скрябин, снабдивший партитуру своего музыкального произведения «Прометей» дополнительной строкой Luce (Цвет). Тем самым Скрябин произвел настоящую революцию в музыке, где отныне определенному звуку соответствовал свой цвет. Подобное новшество не было воспринято широкой публикой и критиками.

Замыслы Скрябина, воплощенные в его «Прометея», сводятся, в основном, к следующему:

- 1) тождество между объектом и субъектом,
- 2) пространство и время – субъективные формы восприятия, во время катарсиса (экстаза) они сливаются в единый вневременной и внепространственный пункт,
- 3) между различными родами ощущений и различными видами искусства нет разницы.

Последнее замечание наиболее для нас ценно, т.к. оно выражает идею синтеза искусств и, соответственно, стирает разницу между восприятиями того или иного типа искусства. Становится очевидным тот факт, что музыку можно не только слышать, но и видеть, художественное полотно рождает не

только зрительные, но и слуховые образы, литературное произведение ритмикой своего построения и зримостью описаний заставляет человека жить им, ощущать себя действующим лицом, а, значит, позволяет «услышать» и «увидеть» – визуализировать себя. Конкретный и гармоничный анализ всей партитуры «Прометея» и Luce, проведенный И. Л. Ванечкиной и Б. М. Галеевым, обнаруживает, что строчка Цвета, предназначенная обозначать нотами изменения цветов, представляет собой в то же время своеобразную запись тонального плана произведения. Наличие подобной закономерности отнюдь не странно, т.к., во–первых, Скрябин обладал цвето–тональным слухом, а, во–вторых, именно цветовая визуализация тонального плана лежит в основе замысла «световой симфонии».

Переживание, вызванное воздействием одного из видов искусств, вызывает по ассоциации другое переживание, соответствующее первому. Язык цвета настолько символичен, что именно благодаря воздействию цветом можно привести человека в состояние как полного покоя, так и безграничного беспокойства. Зеленый цвет изначально считался цветом жизни, серый, наоборот, – чисто активной, движущей силой, и поэтому скорее депрессивен. Черный цвет характеризуется качествами нечеловеческой печали. Белый цвет воспринимается нами как молчание, таящее в себе массу возможностей. Красный цвет – самостоятельный тон и производит впечатление, характерное теплой или холодной краске. Фиолетовый цвет – по сути – охлажденный красный, несет в себе что–то печальное. Может быть, поэтому китайцы применяют этот цвет непосредственно для траурных одеяний.

Огромное значение цвету и особенностям его воздействия на человека придавал великий И. Гете, создавший свою, отличную от физической, теорию цвета. Сравнивая цвет с музыкальным тоном. Гете настаивает на том, что необходимо рассматривать какой–либо цвет только в совокупности с другими цветами, т.к. не существует одного единого независимого цвета, оттенки цвета переходят друг в друга, составляя извечный круг. Мысли Гете о цвете очень философичны, при глубоком анализе его теории можно усмотреть глубинные связи, призванные объяснить не только восприятие цвета и соотношение его с музыкой, но и дающие свою особую модель мироздания.

Из всего сказанного выше, можно сделать вывод о том, что на смену литературоцентристической культуре XIX – первой половины XX веков приходит зрительная культура. Художественный образ визуализируется цветом (живопись), звуком (музыка), пластикой (танец), и при этом происходит их взаимовлияние и взаимопроникновение друг в друга, т.е. синтез искусств. Таким образом, символ, воплощенный при помощи материальных средств, визуализирует образ–характер, образ–событие, образ–обстоятельство.

Для разных возрастов учащихся используются различные методы визуализации.

При восприятии классической музыки у школьников существуют проблемы, требующие их решения.

Проблемы	Решения
Учащиеся не готовы слушать классическую музыку	Методика помогает снять психологический барьер перед классической музыкой
Не любят анализировать музыку	Визуализация процесса анализа музыки помогает качественно его проводить
Учащиеся испытывают потребность в активном сотрудничестве	Применяются групповые формы работы
Потребность заниматься творческой деятельностью	Реализуются творческие способности в авторском рисунке

Использование на уроках музыки визуальных образов в музыкальном образовании учащихся :

- может превратиться из вспомогательного, иллюстрирующего приема в ведущее, продуктивное средство;
- способно обеспечить музыкальное развитие учащихся, позволит повысить стремление к учению, закрепить устойчивый интерес, активизировать их учебную деятельность.

Целью данного педагогического опыта является обеспечение положительной динамики развития высоконравственного, образованного, разносторонне развитого современного человека посредством методов визуализации, а именно:

- способность оперировать образами,
- способность размышлять о музыке,
- умение вести беседу о музыке,
- умение выражать свои мысли о музыкальном искусстве.

Гипотеза состоит в следующем:

применение методов визуализации позволяет упростить процесс перехода от простого использования наглядности, как средства повышения эффективности урока музыки, к формированию визуальных знаковых понятий, которые по своему объему, степени обобщенности могут не уступать привычным вербальным понятиям.

Изучив различные методы и технологии визуализации, автор разработала ряд уроков с применением этих методов работы.

Метод "музыкальная графика" очень часто используется на начальном этапе обучения.

Урок «Музыка осени», 1 класс

Задачи урока: формирование эстетического отношения к действительности, развитие ассоциативно-образного мышления, воспитание чувства сопричастности к природе через сопреживание чувствам,

выраженным в музыке и установление связи между поэтическими образами, рисунками художника, пьесой из фортепианного цикла П.И. Чайковского “Времена года” “Осенняя песнь. Октябрь” П. И. Чайковского, детскими песнями и впечатлениями детей об осени.

На этих уроках целесообразно применить метод визуализации - «музыкальная графика», который имеет особую педагогическую эффективность как метод полиэстетического, полихудожественного образования и воспитания. Музыкальность стихов органично переплетается с образами музыкальных сочинений, которые звучат при изучении этой темы. Так как это один из начальных уроков в первом классе и учащиеся еще не могут точно формулировать свои мысли и рассуждать о музыке, основываясь на музыкальные термины, эмоции лучше всего передать с помощью цвета. И неважно будет ли это реальный рисунок или просто цветовые пятна или фигуры.

Учащимся дается следующее задание;

- Вы прослушали пьесу П.И. Чайковского «Осенняя песнь», а также. стихи А. Н. Плещеева, А. С. Пушкина. Перед тем, как поговорить о взаимосвязи этих направлений в искусстве давайте попробуем выразить свои впечатления в цвете. У каждого на парте лежат листочки, нам нужно их “оживить”, сделать осенними. А чтобы работать было легче, мы еще раз прослушаем музыку П.И. Чайковского “Осенняя песнь”, она подскажет краски осени. Пока звучит музыка, вы должны разукрасить каждый свой листочек.

Можно дать задание зарисовать прослушанную музыку. Этот же метод можно использовать и на других уроках в начальной школе.

«Садко». Из русского былинного сказа», 1 класс

На этом уроке происходит знакомство с народным былинным сказом “Садко”, с жанрами музыки, их эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. Учащимся дается задание в цвете и образах передать настроение отрывка из оперы Н.А.Римского-Корсакова «Садко». Можно использовать работу в паре или группе.

Метод Скрайбинг можно использовать с детьми 3-4-ых классов, т.к. ассоциативное мышление у них уже развито в большей мере, чем у обучающихся 1-2-ых классов, и с помощью рисунка они могут ярче и понятнее изобразить свои мысли, и на основе этих изображений рассуждать о музыкальном произведении, его форме, средствах выразительности. выбрать Так как существует несколько разновидностей скрайбинга, можно выбрать самый простой вариант — рисунок вручную. Этот метод можно использовать на доске (учащийся реализует свой талант художника, сопровождая ваш рассказ по теме рисунками на доске), а можно и каждому ученику в тетради.

Урок «Виват, Россия! Наша слава – русская держава», 3 класс

Цель урока - познакомить и возбудить интерес учащихся к истории России на примерах повествования в кантах и народных песнях о военных

походах и победах Петра I в Северной войне, походах А.В. Суворова (XVIII век), героях Отечественной войны 1812 г. Для мальчиков военная тема очень близка, и поэтому метод «Скрайбинг» на этом уроке используется в основном по отношению к мальчикам. Жанр «кант» запоминается учащимися по изображениям солдат 18 века. Зрительные образы, которые создают сами учащиеся помогают им разобраться в форме и средствах выразительности этого жанра.

Особенно широко на уроках музыки стали применяться интеллект-карты, также ". Метод интеллект-карт можно применять, начиная с 3 класса. Активно использовать – в 4 классе. Можно составить на уроках шаблон интеллект-карты по теме, а дома учащиеся оформляют в цвете. В 6-8 классах учащиеся самостоятельно составляют интеллект-карты

На уроках музыки по темам «Песня», «Музыкальные жанры», «Романс», «Опера», «Балет» применение интеллект карт дает только положительные результаты, поскольку дети учатся выбирать, структурировать и запоминать ключевую информацию, а также ее воспроизводить. Мыслительные карты помогают развивать критическое мышление, память и внимание, а также сделать процесс обучения интереснее, занимательнее и плодотворнее.

Использование этого метода способствует: - обучению. Избавляет от огромного количества лишней работы. Хорошая помощь при подготовке к олимпиадам и проверочным работам. На запоминание ключевой информации тратится меньше времени, но наибольший эффект получается при последующем воспроизведении; - концентрации. Внимание концентрируется на задаче естественным образом, без принуждения. Не надо тратить дополнительные усилия на удержание своего внимания; - запоминанию. На запоминание ученик затратит значительно меньше усилий, чем при обыкновенной зубрежке. У учеников возникает как бы «видение» информации внутренним мысленным взором; - мышлению. Мышление становится более гибким. Творческие способности также активизируются.

Метод «Ментальные карты» начинают применять при изучении творчества различных композиторов. Огромный плюс использования ментальных карт состоит в том, что здесь, фактически, не может быть лишней информации. Все подробности, которые были бы опущены в обычной таблице или конспекте, найдут свое место на менее крупных ответвлениях нашей системы, а подробности этих подробностей – на еще более мелких веточках!

Основываясь на этом методе визуализации и запоминании информации в 2015 году автор опыта подготовила победителя городского конкурса юных музыковедов Растворцеву Марию и призера 2018 того же конкурса Городову Варвару.

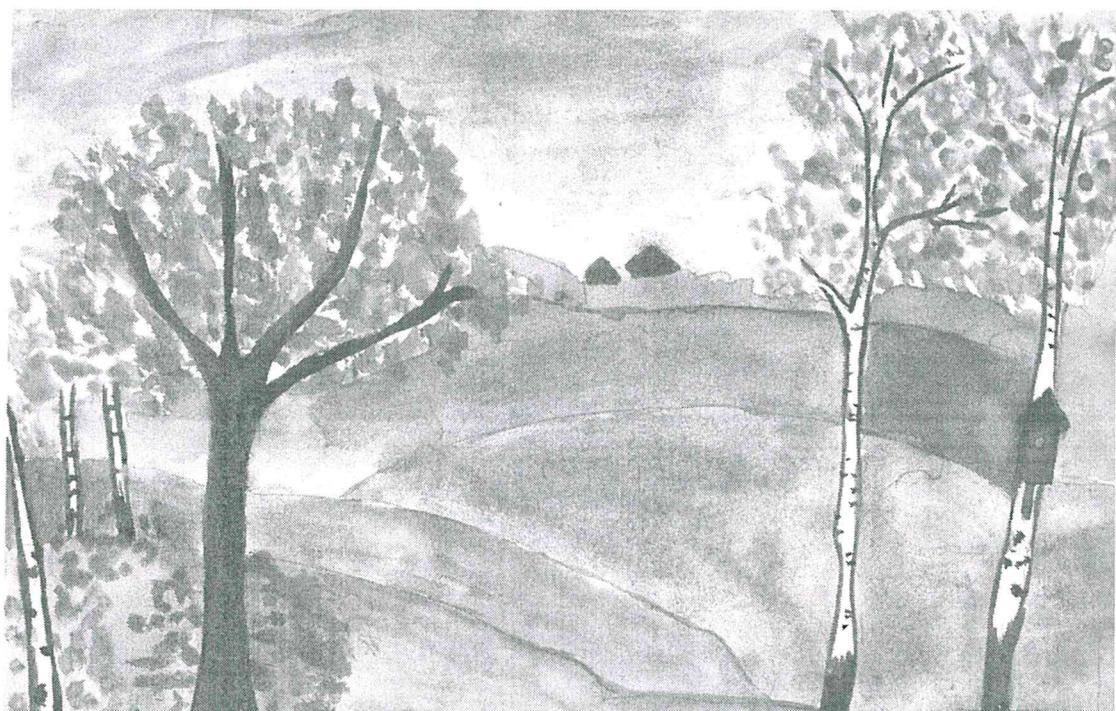
C

C

Приложение

1 класс

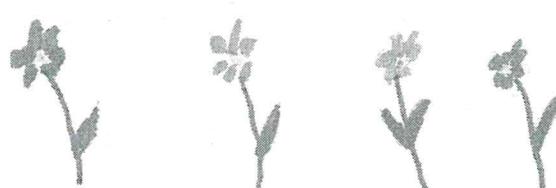
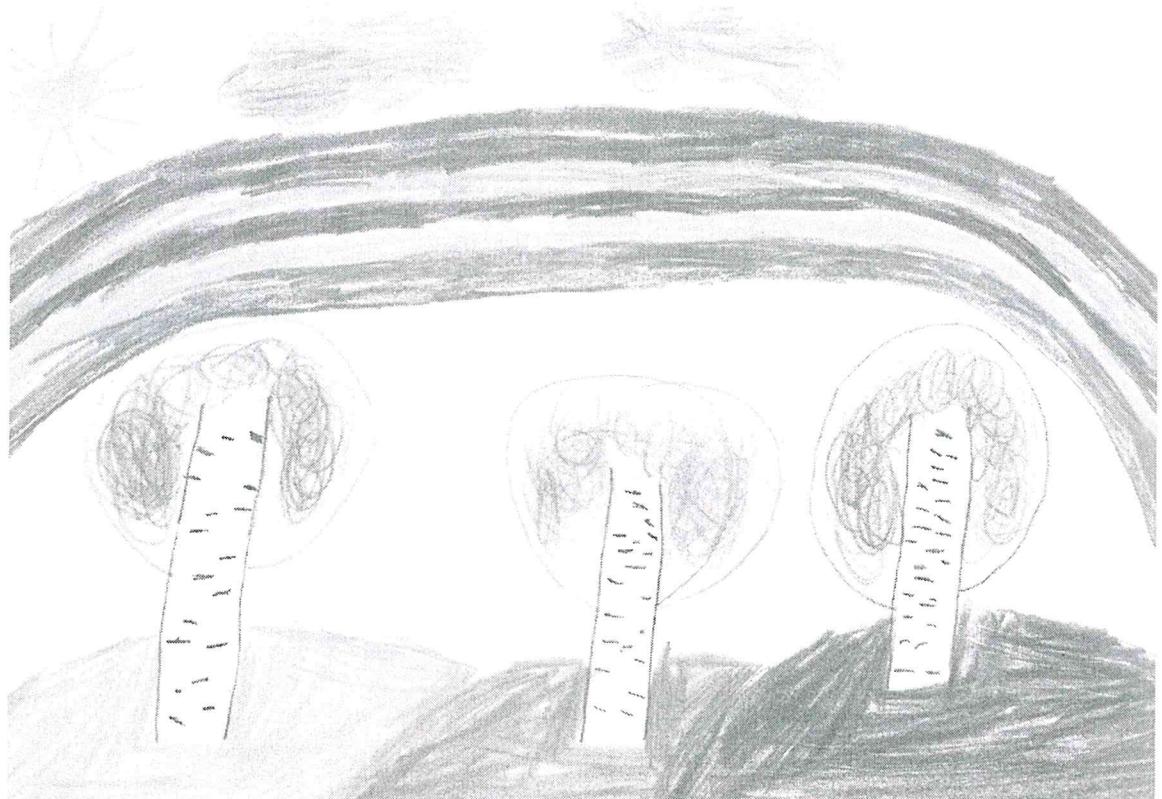
Тема урока «Музыка осени». Прослушана пьеса «Октябрь» из фортепианного цикла «Времена года» П.И. Чайковского.

2 класс

Тема урока «Здравствуй, Родина моя! Моя Россия!». После прослушивания песни «Моя Россия» Г.Струве, Н. Соловьевой детям было дано задание проиллюстрировать песню.

КРЕМСАНН. 2Г кл.

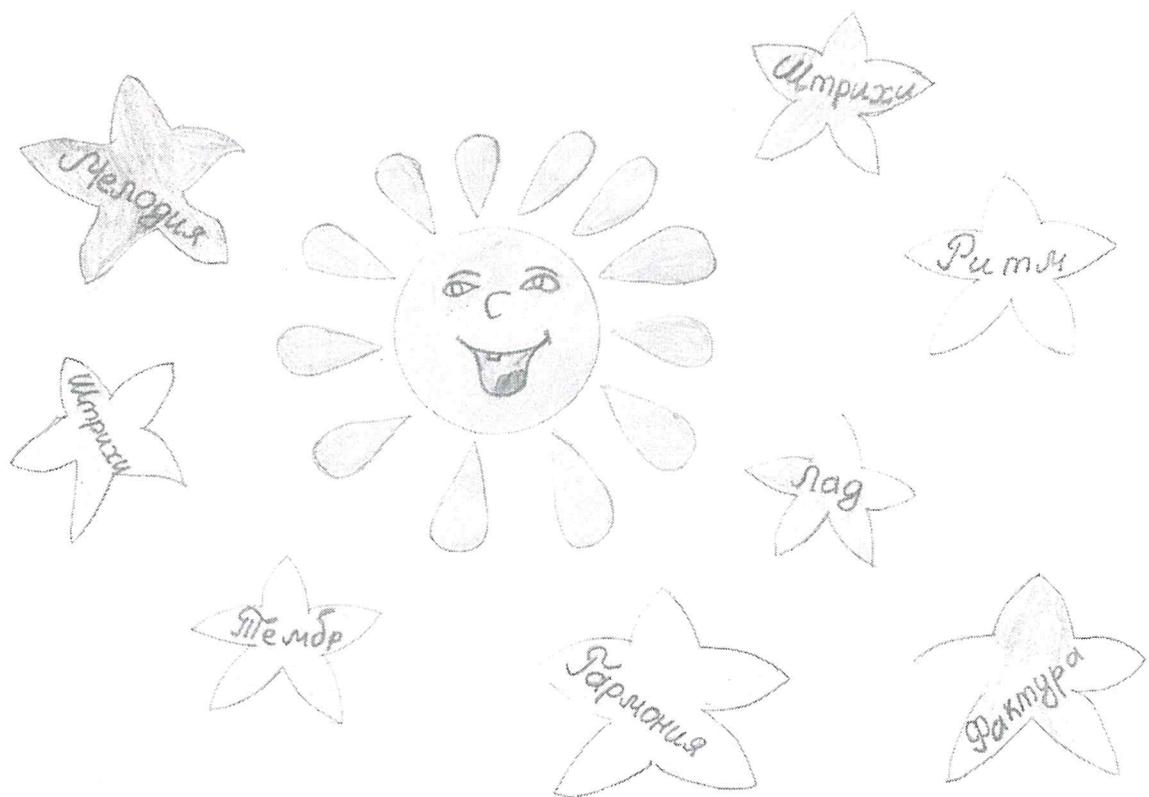
2 класс

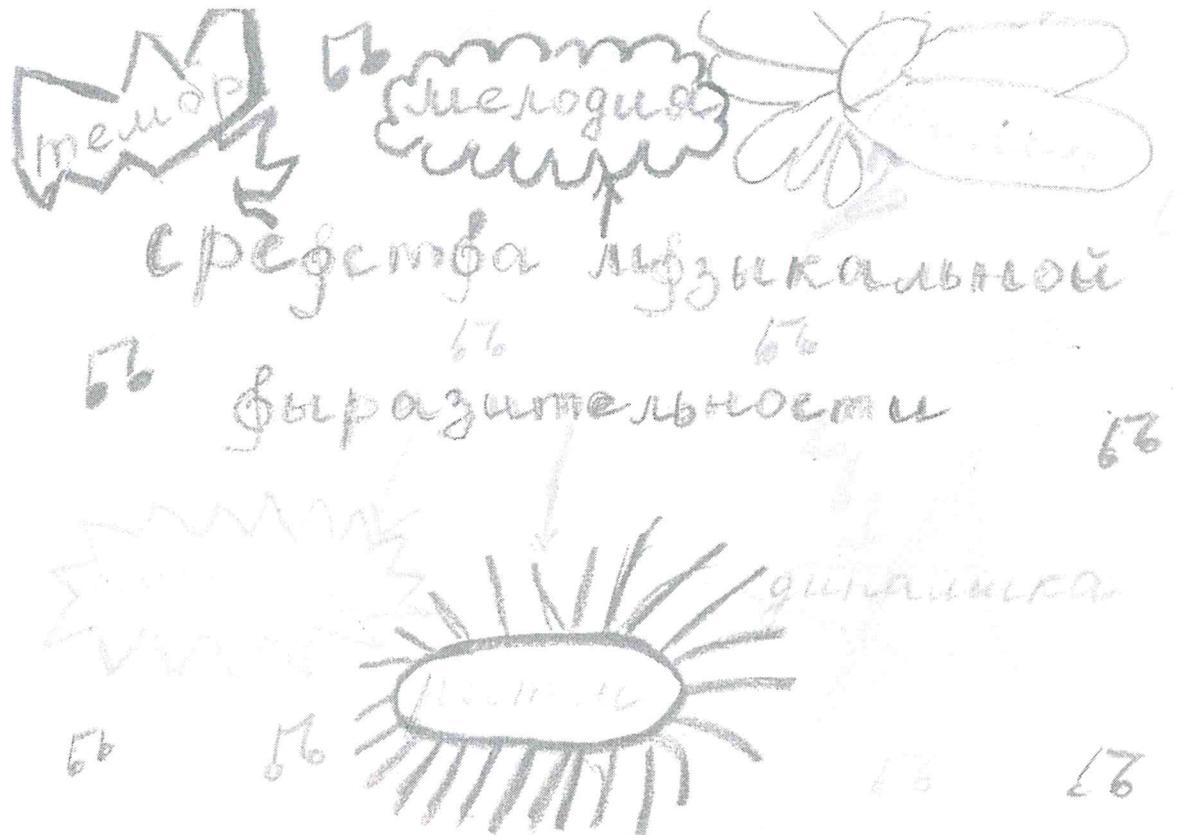
Тема урока «Два лада». Учащиеся зарисовывают настроение, которые передают мажор и минор.

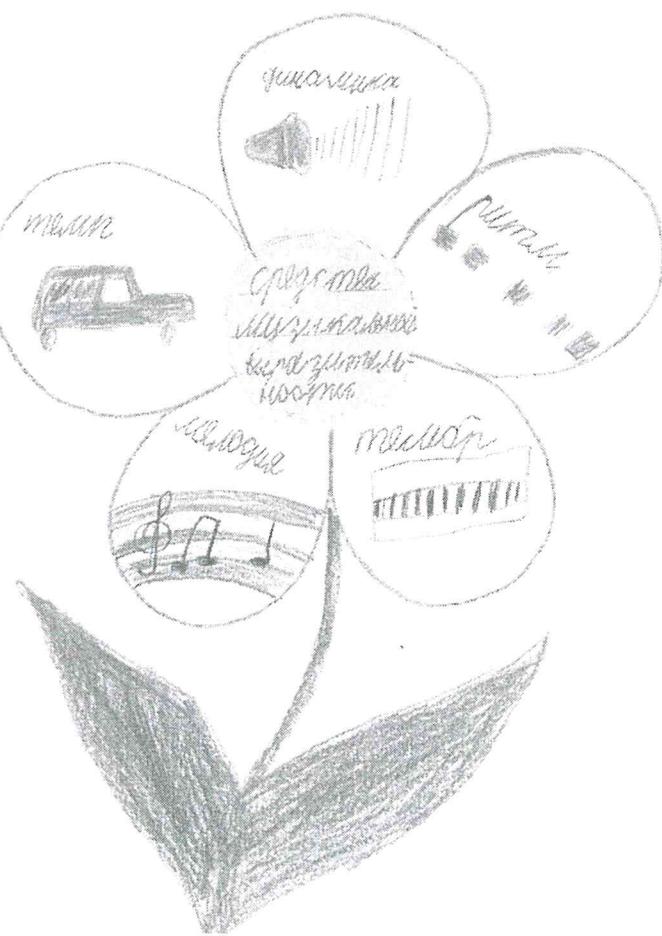

3 класс

Тема урока «Средства музыкальной выразительности».

4 класс

Тема урока «Зимний вечер».

4 класс

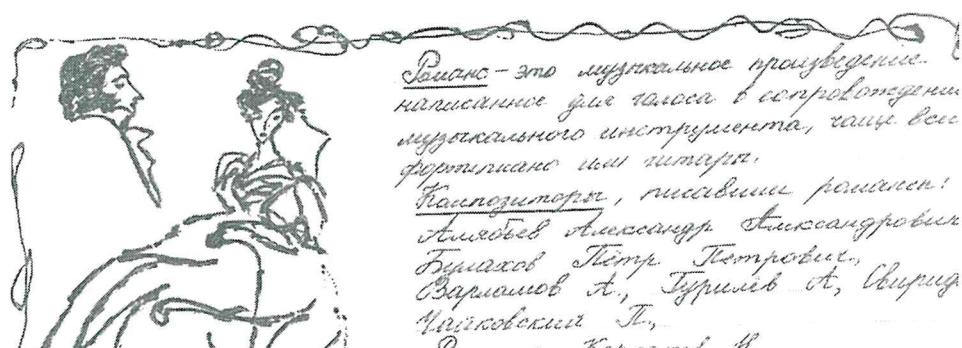
Тема урока «Что за прелесть эти сказки... Три чуда».

5 класс

Тема урока «Вокальная музыка. Романсы». После прослушанных в классе романсов учащимся дано задание узнать композиторов, писавших романсы.

М.Ю.Лермонтов

A. Dantes
Тема поэты

П. Вяземский

композиторы

романс

А.Д.Гуриев

А.Д.Сенев

Л.Е.Варшавский
Н.Д.Булаев

Бахчанянцем

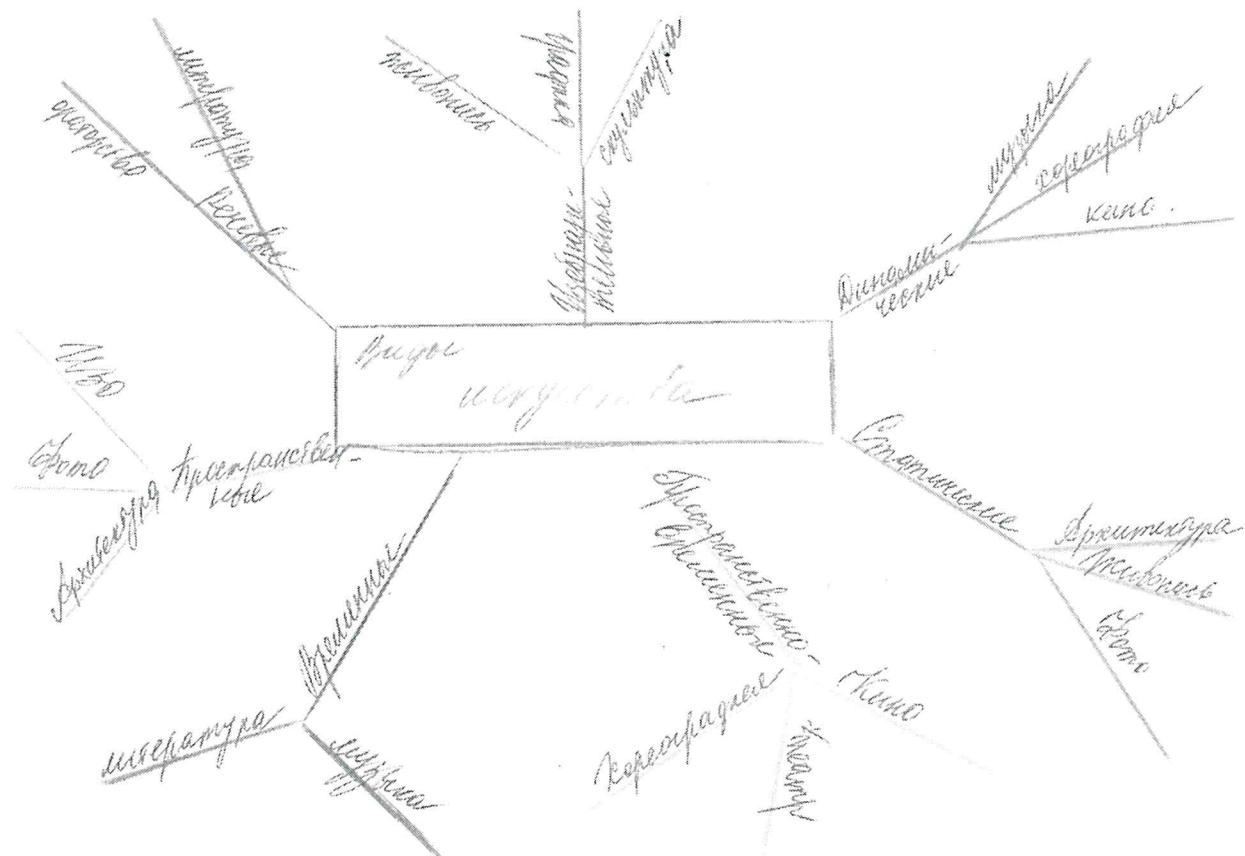
Форменштадт

Вокальное
произведение

Гитара

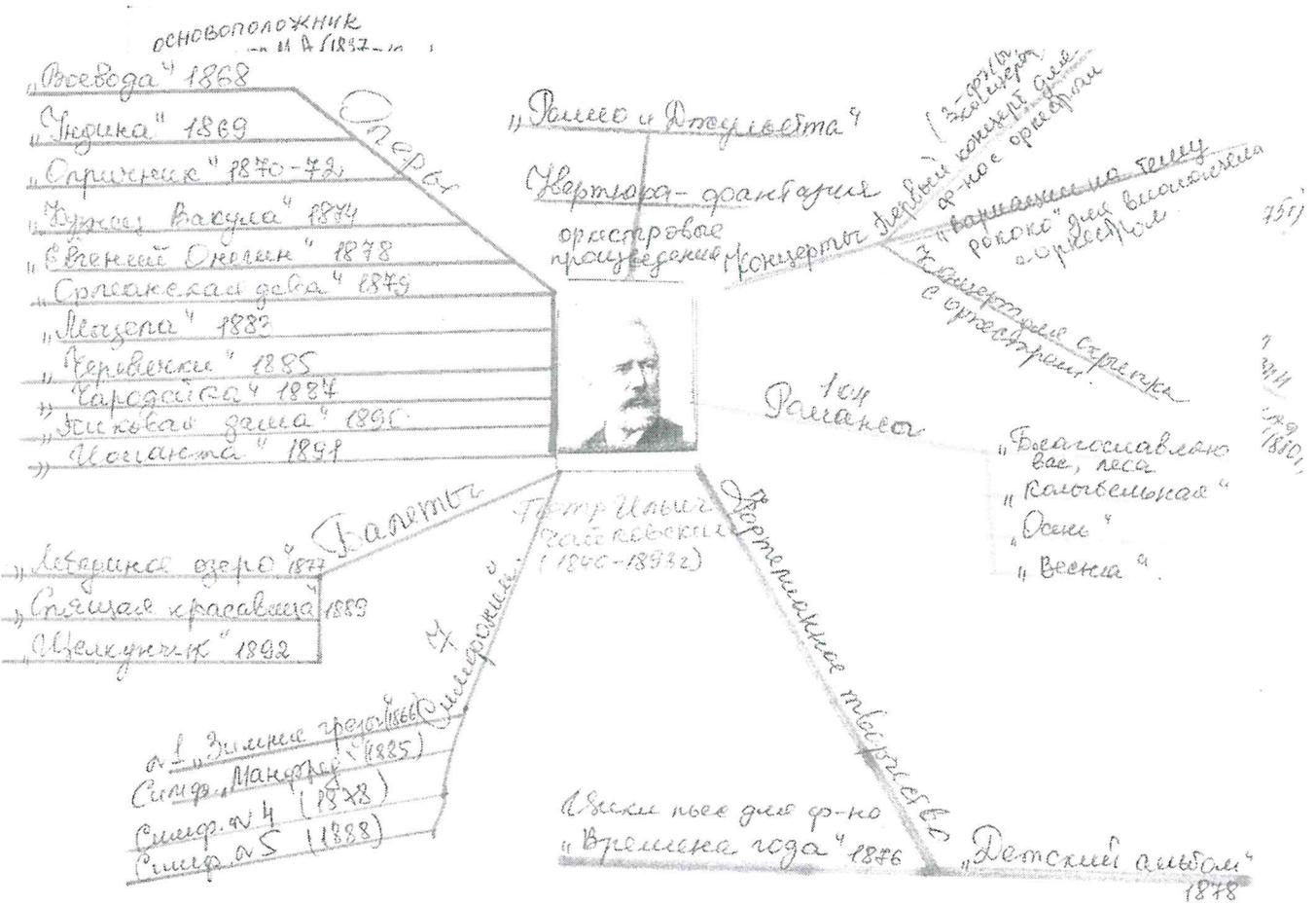
8 класс

Тема урока «Искусство рассказывает красоте земли». На уроке составлялась интеллект-арта по видам искусства.

При подготовке к городскому конкурсу «Юный музыковед» работа велась и по составлению интеллект-карты для усвоения музыкального материала.

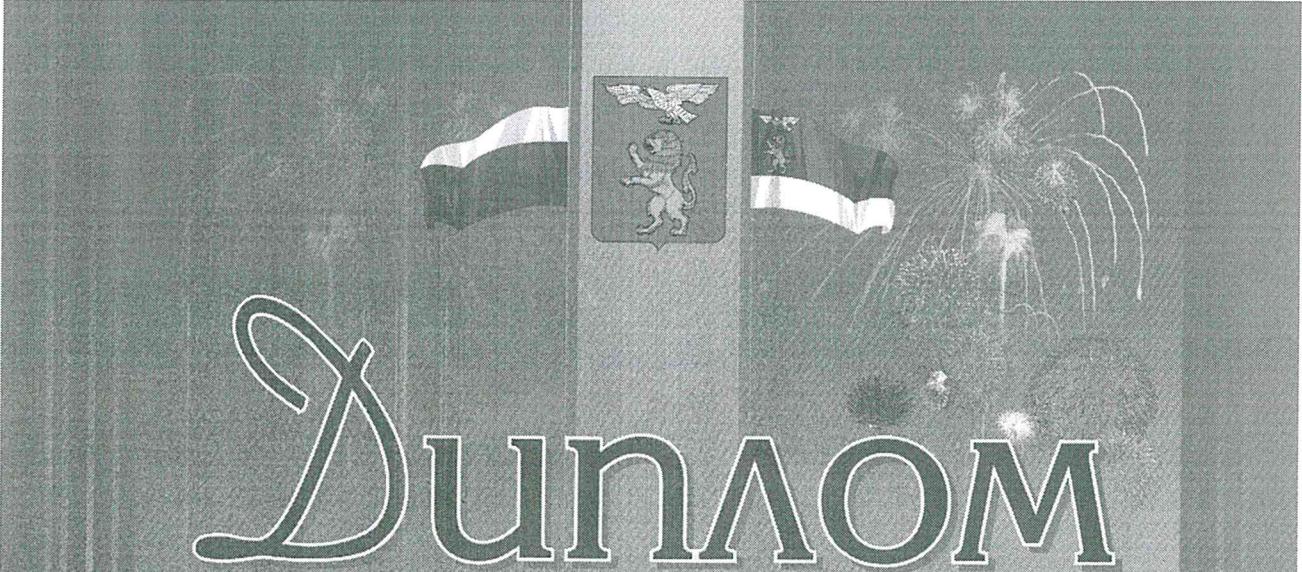
По творчеству А.П.Бородина

По творчеству П.И.Чайковского

C

C

Диплом

Награждается

Зейналова Виктория Юрьевна,

учитель МАОУ «Гимназия № 1»,
подготовившая победителя
городского конкурса юных музыковедов,
посвященного 175-летию со дня рождения
Петра Ильича Чайковского

Начальник управления образования
администрации города Белгорода

Приказ от 19 января 2015 г. № 64

C

C

Диплом

Награждается

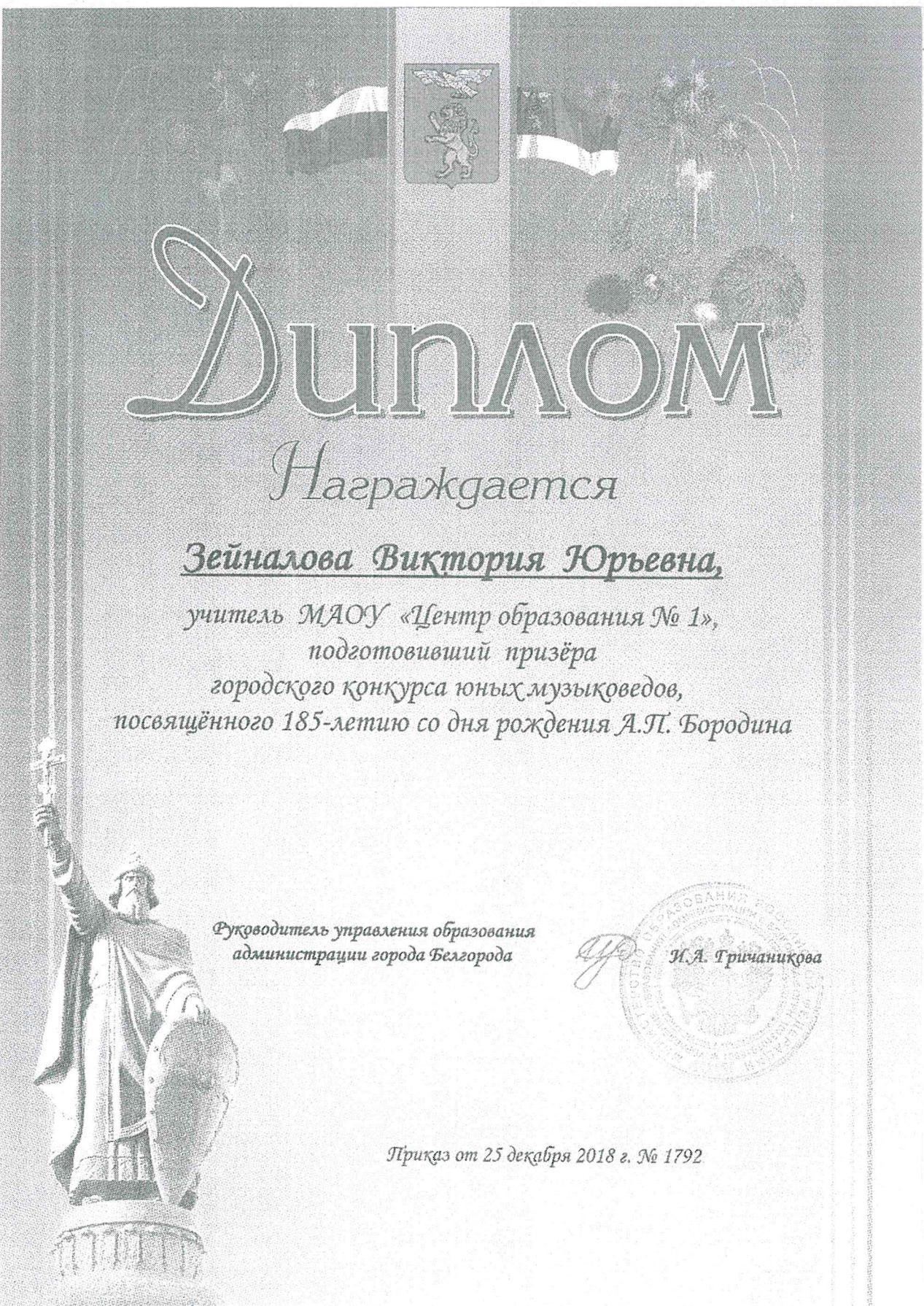
Зейналова Виктория Юрьевна,

учитель МАОУ «Центр образования № 1»,
подготовивший призёра
городского конкурса юных музыковедов,
посвящённого 185-летию со дня рождения А.П. Бородина

руководитель управления образования
администрации города Белгорода

Приказ от 25 декабря 2018 г. № 1792

Литература

Антонов Ю. Музыка, живопись, пластика. - Искусство в школе, 1996, № 3, с.40-41.

Бершадская, Е. А. Применение метода интеллект-карт для формирования познавательной деятельности учащихся // Педагогические технологии. — 2009. — № 3. — С. 17–21.

Бершадский, М. Е. Использование методов интеллект-карт карт понятий для внешнего мониторинга образовательного процесса // Педагогические технологии. — 2010. — № 1. — С.16–49.

Бершадский, М. Е. Личностно ориентированное образование в информационном обществе // Народное образование. — 2011. — № 6. — С.182–190.

Бершадский, М. Е. О методе интеллект-карт [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://bershadskiy.ru/index/metod_intellekt_kart/0-32
Дайтбегов, Д. М. Метод интеллект-карт как инновационная технология // Дистанционное и виртуальное обучение. — 2009. — № 4. — С. 38–41.

Галеев Б.М. Технические приемы визуализации музыки и светомузыка. - В кн.: Материалы III конференции "Свет и музыка". - Казань: КАИ, 1975, с.187-190.

Галеев Б. Человек-искусство-техника (проблема синестезии в искусстве). - Казань: Изд-во КГУ, 2007.

Ермолаева, Ж. Е. Использование метода Интеллект-карт (Mind Map) на занятиях по дисциплинам естественно-научного и гуманитарного цикла / Ж. Е. Ермолаева, И. Н. Герасимова // Школьные технологии. — 2014. — № 5. — С. 108–112.

Московская С. Звук и цвет (педагогика будущего - синтез искусств). - Спб: без изд-ва, 1995.

Интеллект-карты [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://quester1.narod.ru/mindmap/Doklad.htm#7metka>
Интеллект-карты: тренинг эффективного мышления [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://mind-map.ru/?s=6>

Соломина Н. А. Использование интеллект-карт на уроках музыки как средство развития ассоциативного мышления [Текст] // Педагогика:

традиции и инновации: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, январь 2016 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2016. — С. 70-73. — URL <https://moluch.ru/conf/ped/archive/186/9299/> (дата обращения: 14.09.2019).

Трофимова И. Опыты с "музыкальной графикой" в общеобразовательной школе. - В кн.: Всесоюзная школа молодых ученых и специалистов "Свет и музыка" (тез.докл.). - Казань: КАИ, 1979, с.102-104;

<http://start-for.ru/mentalnaya-karta-primery-sostavleniya/>

https://studopedia.ru/5_109441_obshchee-ponyatie-i-rol-vizualizatsii-v-uchebnom-protsesse.html

<https://lifehacker.ru/scribing/>