Министерство Образования Республики Мордовия

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Зубово-Полянский педагогический колледж»

Доклад:

« Развитие творческого потенциала детей средствами музыкального искусства»

 Составила: преподаватель ВКК Савина Н.С.

Зубова Поляна, 2012г.

План.

 1. Восприятие музыки – как творческий процесс развития музыкального воображения.

2. Творчество в вокально – хоровом музицировании.

3.Импровизация – один из путей развития творческих способностей учащихся.

4. Пластическое интонирование – одна из форм эмоционального выражения музыкального произведения.

5.Инструментальное музицирование – как деятельность развития творческих способностей учащихся в процессе восприятия музыки.

Развитие в человеке с самых ранних лет творческого начала стало одной из фундаментальных основ педагогики. Много таланта, ума и энергии вложили в разработку педагогических проблем, связанных с творческим развитием личности, в первую очередь личности ребенка, подростка, педагоги еще 20-х, 30-х годов: Н.К.Крупская, А.В. Луначарский, П.П.Блонский и др. Продолжали и продолжают теоретически и практически развивать принцип творческого развития детей и юношества В.Н.Шацкая, М.А.Румер, Н.Л.Гродзенская. Творчество рождает живую фантазию, живое воображение, оно базируется на ярких музыкальных впечатлениях ребенка. Слушая музыку, в душе ребенка, в его сознании рождается то, что создает его собственное творческое воображение. Так, прослушанное музыкальное произведение рождает в нем сложный сплав объективного содержания музыки и субъективного его восприятия. К творчеству композитора и к творчеству исполнителя присоединяется творчество слушателя!

Вот пример разбуженного музыкой творческого воображения. Когда, в связи с темой урока в третьем классе «Развитие музыки» знакомились с темами героев из оперы М.Коваля «Волк и семеро козлят», многие дети вспомнили, что вместе со всем классом смотрели мультипликационный фильм «Сказка на новый лад» и как им всем было интересно и весело. Для них это была не просто музыка, но и частица их собственной жизни, поэтому волновала больше и в сознание входила глубже.

Воображение у ребят, особенно младшего школьного возраста, как правило, яркое, живое, «музыкальные картинки они слушают с удовольствием, причем чаще всего следует музыку слушать с закрытыми глазами, чтобы не отвлекаться, а увидеть музыку в своем воображении. Для развития творческого воображения можно использовать следующее задание. Привожу один из примеров творческого задания: предлагаю детям написать небольшое сочинение по прослушанному произведению Л.В.Бетховена «Веселая. Грустная» - «В первой части музыки мне представляется маленькая девочка, которая танцует. На ее лице улыбка, она радуется жизни, ей нравится кружиться под веселую музыку. А потом, что-то ее огорчило, и музыка зазвучала очень грустная и печальная».

Наблюдения за ребятами заставляют сильно усомниться в правильности широкого распространения в музыкальной педагогике мнения, будто дети легче усваивают программную музыку, нежели музыку, не имеющую программных названий. Они легко усваивают не программную музыку, а программные заглавия. В этих случаях программа не только не активизирует музыкальное восприятие детей, но зачастую парализует его.

Вот почему для творческого развития детей, играя им программную музыку (это, конечно, должна быть очень хорошая, ярко образная музыка, с очень точным авторским названием), не следует сообщать предварительно названия с тем, чтобы они вначале определили характер самой музыки, а уже потом попытались дать ей свое название, исходя из того, что ими было услышано, прочувствовано и осмыслено.

Ответы ребят, дают представление о степени развития их музыкального восприятия. Так, например, произошло с фрагментом из «Утра» Грига. Ребята по-разному называли его: «Весна», «Восход солнца», «Цветы распускаются», «Утро в лесу». Можно постепенно подвести их к правильному названию. Следует осторожно и ненавязчиво приблизить слушателей к музыке, а не увести их в мир детских от музыки наивных фантазий. Прибегаю к «подсказкам», полагая, что они помогают восприятию музыки т.к. чуткая подсказка может оживить творческое воображение, интеллект и память ребенка и тем самым принести добрые плоды. В процессе беседы о прослушанном произведении следует создавать как можно больше проблемных ситуаций. Проблемно-поисковые ситуации активизируют музыкальную деятельность, концентрируют слуховое внимание детей, заставляют мыслить, рассуждать тем самым развивают творческие способности. Перед слушанием произведения Э.Грига «В пещере горного короля» знакомимся со сказочными существами народных сказок и легенд (гномы, эльфы кобольды, тролли), а затем, создавая проблемные ситуации, следим за развитием музыкального образа и определяем, как постепенно сказочный маршевый характер музыки перерастает в фантастический танец (домашнее задание – нарисовать гнома с ярко выраженной мимикой - добрый, злой).

Среди разнообразных творческих заданий в вокально - хоровом музицировании можно назвать следующие: выразительное произнесение текста разучиваемой песни, приближающееся к музыкальному интонированию, как бы ее рождение; поиски литературных произведений, родственных по образному строю разучиваемому сочинению и сравнение поэтической интонации с мелодическим строем, как перенос интонационно-речевого опыта детей на разные формы музицирования, сочинение подголосков; окружение разучиваемой песни «веером» сходных, родственных интонаций, позволяющее непроизвольно формировать у детей обобщенный образ мелодии, внутреннее слышание интонации данной песни; активное включении в игровые ситуации, в диалоги - музыкальный «разговор», сопоставление мелодий, отдельных музыкальных фраз на основе интонационного постижения. Наилучший прием, когда дети, «проживая» текст песни, рождают, созидают, творят свои варианты мелодий, часто приближающихся к авторскому замыслу. Порой у детей возникают достаточно оригинальные художественные решения. Самый простой импульс к творчеству – это заинтересовать изобретением подголосков или вариантов напева. Можно предложить напев и спеть его на память. Одни исполняют это частично, другие точно, третьи внесут в напев некоторые изменения. Сам напев может быть подобран таким образом, чтобы подтолкнуть воображение на перевоплощение. В данный опыт можно внести много оттенков. Например, взять стихотворение, подобрать к нему мотив, а затем навести детей на мысль, что нельзя ли в этот мотив внести изменения, которые бы точнее выразили смысл стихов. Как приятно, когда дети хотят поделиться со мной своим творением – песней. Или даже желая спеть ее перед классом. Не стесняются четвероклассники просолировать сочиненные на школьные темы частушки. Оказывается интересным творческим процессом создание вариаций, а также эпизодов к форме рондо. Большую творческую радость доставляют подготовки и проведения праздничных утренников. Приглашаем родителей, учителей стать очевидцами нашего творчества.

«Народная песня в педагогике есть носительница живых индивидуальных основ национального воспитания» (С.Миропольский)

Стараясь раскрыть творческую индивидуальность каждого ребенка, можно увеличить число народных песен, предложенных программой. Многие песни дают возможность проявить себя творчески в выразительности музыкально-игрового образа. Дети сами ищут движения, характеризующие тот или иной персонаж: ворон в красных сапогах, позолоченных серьгах.

 Если руководить творческим процессом, то дети получают более активное музыкальное развитие: произвольно пользуются певческими интонациями. Быстрее усваивают мелодии песен, у них формируется слуховой контроль над своим исполнением. В четвертом классе, дети поют колядки, заклички, в которых ребята стараются искать свою индивидуальную манеру исполнения.

 Постепенно народно-игровые формы занятий могут стать потребностью для учителя и учеников, потому что процесс совместного творчества будет приносить радость всем.

Импровизация – это один из путей развития творческих способностей ученика. С чего начинается детская музыкальная импровизация? Ценность импровизации как методического приема в работе с детьми – не в умении создавать музыкальные конструкции, а в потребности, готовности к выражению душевного состояния, важной мысли, впечатления. В процессе импровизации мелодия создается непосредственно во время ее исполнения. Как навести на импровизацию? Допустим, что детям понравилось какое – либо стихотворение, а напев не нравится. Вот уже стимул. Вначале надо выяснить, почему не нравится? Затем предложить детям исполнить их варианты и показать свои варианты разного характера с расчетом увлечь воображение на путь творчества. Конечно, в последнем случае импровизацию ведет преподаватель, но постоянный контроль со стороны учащихся, их одобрение или неодобрение, наконец, их отбор по существу, обусловит все сочинение. Надо только помнить, что суть дела вовсе не в том, чтобы сочинять оригинальную музыку и выискивать вундеркиндов – композиторов, а в том, чтобы вызывать и воспитывать музыкально – творческий инстинкт.

Многие музыкальные произведения дают возможность проявить себя творчески в движениях, инсценировках песен. Примером является «Кузнец» И. Арсеева. Дети делятся на две группы – кузнецы и всадники, исполняя, каждая поочередно импровизирует образные движения, подчеркивая характерные особенности своего персонажа. Такое же творческое задание они получают при исполнении скороговорки Д.Кабалевского «Барабан».

Активизация творческой деятельности учащихся зависит, конечно, в первую очередь от подготовленности к ней самого учителя, от уровня его собственного творческого развития, музыкального вкуса теоретической подготовки. Поэтому импровизацию, нельзя рассматривать как обязательную часть программы школьных занятий музыкой, и отсутствие ее не может рассматриваться как недостаток в проведении уроков музыки.

Самостоятельная творческая деятельность детей связана с пластическим интонированием. «Пластическое интонирование» - это один из способов, одна из возможностей «проживания» образов, когда любой жест, движение становятся формой эмоционального выражения содержания музыкального произведения. Жест, движение, пластика обладают особенным свойством обобщать эмоциональное состояние. Способность учителя найти такие обобщающие движения, которые бы выразили главное: душевное состояние ребенка. Дети очень любят произведение М.И.Глинки «Арагонская хота». Но более эмоционально почувствовать атмосферу праздничного веселья поможет им и пластическое интонирование хоты, поиск выразительных жестов, поз, движений, изобразительных моментов.

Развитию познавательного интереса способствует такая организация обучения, при которой ученик действует активно, вовлекается в процесс самостоятельного поиска и открытия новых знаний, решает вопросы проблемного, творческого характера. Только при активном отношении учащихся к делу, их непосредственном участии в «создании» музыки пробуждается интерес к искусству.

Огромную роль в реализации этих задач играет наличие в кабинете музыки различных музыкальных инструментов и их использование в процессе работы с учетом возможностей учеников и их возраста. Инструментальное музицирование – это творческий процесс восприятия музыки через игру на детских музыкальных инструментах.

Приобщая детей к музыке через инструментальное музицирование, содействовать их творчеству, необходимо помнить следующее:

- ученик действует так, как ему подсказывает его музыкальная интуиция;

- учитель помогает выбрать музыкальный инструмент, соответствующий стилю и музыкальному образу произведения;

- учитель помогает ученику найти прием исполнения.

Детское музыкальное творчество начинается с «обследования»

звуковых возможностей инструментов и осознания их выразительной сущности. Овладев приемами и способами игры на каждом инструменте, ученики постепенно овладевают навыками ансамблевого исполнения, накапливают эмоции и чувства. И вот итог – звучит музыкальное произведение и ребята аккомпанируют своим маленьким оркестром.

Игра на инструментах – интересная полезная музыкальная деятельность детей. Это позволяет украсить жизнь ребенка, развлечь его и вызвать стремление к собственному творчеству. В процессе обучения игре на инструментах хорошо формируются слуховые представления, чувство ритма, тембра, динамики, развивается самостоятельность в действиях ребенка, его внимание и организованность.

По сути, музыкальная культура может быть определена как созидание через творчество, и созидание прежде всего своего внутреннего мира через разнообразные виды художественной деятельности. Важно, чтобы в творческом музицировании ребенок «выплескивал» свое состояние, субъективно «проживал» свое настроение в музыке, а не выполнял технические задания учителя. Все школьники должны испытывать радость творчества, которое развивает эмоциональную отзывчивость на музыку. Постепенно накапливая и сопоставляя свои впечатления, музыкально – слуховые представления, ребенок внезапно расцветает в своих творческих проявлениях, как внезапно раскрывается цветок.