Г.В.Самусенко

Развитие творческих способностей детей на уроке музыки через различные виды деятельности

Цель музыкально-эстетического развития в коррекционной школе – сформировать художественную культуру учащихся в контексте различных видов творческого познания действительности и оптимизировать созидательные качества личности.

Тенденция в современной педагогике – активизировать процесс музыкально-эстетического воспитания через творчество школьника обусловлена объективными факторами: высокой ролью творчества в познании мира; необходимостью всестороннего развития личности; природной активностью ребенка, требующей творческой деятельности, близкой и хорошо знакомой ему с детства.

У каждого школьника есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Проявления творчества характерны для ребенка с самого раннего возраста, так как творчество – норма детского развития. Реализация творческих способностей учащегося делает более богатой и содержательной его жизнь. Становление творческой индивидуальности в школьном возрасте является важным условием дальнейшего полноценного развития личности. Человек, обладающий постоянным и осознанным интересом к творчеству, умением реализовать свои творческие возможности, более успешно адаптируется к изменяющимся условиям и требованиям жизни, легче создает свой индивидуальный стиль деятельности, более способен к самосовершенствованию, самовоспитанию. Творческий процесс тренирует и развивает память, мышление, активность, наблюдательность, целеустремленность, логику, интуицию. Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще ни кем не было сделано, или то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Музыкально-эстетическое воспитание учащихся на уроках музыки происходит через вовлечение их в процесс собственного художественного созидания, социально-значимого по сущности и направленного на познание и освоение окружающего мира. Целью таких уроков является:

1. Всестороннее развитие личностно-творческого потенциала школьника и на этой основе формирование его эстетической культуры.

2. Оптимизация эвристического мышления и познавательной деятельности.

3. Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на внутреннюю сферу человека, на его отношение к окружающей действительности, на идейные, нравственные и эстетические идеалы, на формирование жизненной позиции.

4. Овладение образным языком музыкального искусства посредством усвоения знаний, формирования умений и навыков с целью постижения сущности музыки.

5. Постижение сущности музыкальной интонации, ее драматургии через различные формы вокального (сольного, ансамблевого, хорового) и инструментального музицирования.

Развитию творческих способностей свойственны определенные этапы:

1. Накопление впечатлений;

2. Спонтанное выражение творческого начала в зрительных, сенсорно-моторных, речевых направлениях;

3. Импровизации двигательные, речевые, музыкальные, иллюстративность в

рисовании;

Преодоление этих этапов осуществляется при решении следующих задач:

1. Воспитание нравственно-эстетической отзывчивости, эмоциональной культуры учащихся, развитие фантазии, воображения.

2. Выявление художественно-творческих устремлений на основе проблемных, поисковых методов обучения: беседы, игровой импровизации, диалога, наблюдения, сравнения.

3. Формирование музыкальных знаний, умений и навыков таких, как:

 * Сравнение различных музыкальных воплощений явлений окружающего мира;

 * Определение по характеру музыки того или иного персонажа, создание

 его словесного и живописного портретов;

 * Осознание элементарных принципов звуковысотной и ритмической

 организации музыки, высоких и низких, долгих и коротких звуков;

 * Сочинение простейших музыкальных попевок, характеризующих

 настроение, состояние;

 * Элементарное постижение выразительной сущности музыкальной

 интонации как основы для приобщения к пению;

 * Умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки.

Детское творчество на уроках музыки представляет собой познавательно-поисковую музыкальную практику, связанную с самостоятельными действиями, с умениями оперировать знаниями, навыками, применять их в ранее неизвестных условиях, в новых видах практики.

Творчество учащихся тем и ценно, что они сами открывают что-то новое, ранее неизвестное им в мире музыки.

Чтобы сделать музыку достоянием своего личного опыта детям необходимо петь, играть на инструментах, танцевать, самим придумывать и изменять. Поэтому необходимо уделять большое внимание творческому развитию учащихся в различных видах музыкальной деятельности: при слушании музыки, пении, игре на детских музыкальных инструментах, в музыкально-ритмических движениях.

Совместное музицировании – игра в оркестре, в ансамбле, пение в хоре, музыкальные постановки – прекрасно решают многие психологические проблемы общения: застенчивый ребенок может, участвуя в таком музыкальном действе, почувствовать себя в центре жизни; а творческий ребенок – проявит свою фантазию на деле. В творческом коллективе дети учатся проявлять терпение, выдержку, взаимопонимание и уважение.

Задача музыкального воспитания – комплексное развитие нравственно-эстетических чувств ребенка, его воображения, творческих и специальных музыкальных способностей.

Творчество детей на уроке понимается как умение и желание сделать что-то по-своему, индивидуально, возможно даже оригинально. “Сыграй, спой, станцуй, как ты хочешь” - эти магические слова распахивают перед ребенком невидимые ворота в мир фантазии, находчивости, изобретательности, где он не скован почти никакими ограничениями.

Активизация творческой деятельности, проблемность в обучении требует нового подхода к наполнению урока музыки. Одним из методов решения этой задачи является сюжетность, как принцип построения урока музыки в младших классах.

Сюжет урока позволяет органично включить в него игру, что является одним из главных средств познания для ребенка младшего школьного возраста. Можно применять самые различные виды игр: развивающие, обучающие, закрепляющие определенные умения и навыки, сюжетно-ролевые и творческие.

Именно эти игры включают ученика в активный процесс познания музыки, позволяют активизировать эмоции, внимание, память, интеллект. Играя, ребенок переживает в действии воспринимаемое и изучаемое, познает все изнутри, постигая и суть и терминологию.

Результатом детской творчески-игровой деятельности на уроке становятся различные виды элементарных форм импровизации как наиболее естественного для детей вида творческой деятельности. Двигательные, инструментальные, интонационно-речевые импровизации и различные комбинации из них, умело направляемые и организуемые, позволяют практически решить один из вечных вопросов музыкальной педагогики – обучение и воспитание через творчество.

Развивать творческие способности детей - значит развивать их воображение. На музыкальных занятиях школьники встречаются с произведениями не только специально написанными для детей, но и выходящими за пределы детского репертуара – с сочинениями классическими и современными, отечественных и зарубежных композиторов, а также с музыкальным фольклором разных народов.

Учиться слушать музыку учащиеся должны непрерывно на протяжении всего урока: и во время пения, и во время игры на инструментах, и в моменты, требующие наибольшего внимания, сосредоточенности и напряжения душевных сил, когда они выступают в роли собственно слушателя.

Творчество детей базируется на ярких музыкальных впечатлениях. Слушая музыку, ребенок всегда слышит не только то, что в ней самой содержится, что заложено в ней композитором (и, конечно, исполнителем), но и то, что под ее влиянием рождается в его душе, в его сознании, то есть то, что создает уже его собственное творческое воображение. Так, прослушанное произведение рождает в нем сложный сплав объективного содержания музыки и субъективного ее восприятия. К творчеству композитора и к творчеству исполнителя присоединяется творчество слушателя!

Процесс творчества есть процесс переживания и создания смысла, процесс же восприятия есть сопереживание и понимание этого смысла. Эстетическое сопереживание и связанный с ним процесс сотворческого восприятия искусства становятся основой для самостоятельной созидательной деятельности школьников. Поэтому воспитание эмоциональной культуры ребенка – важнейшее условие для оптимизации художественно развитой творческой личности.

Программа по музыке предусматривает игру на детских музыкальных инструментах на уроке музыки. Их использование вызывает огромный интерес у учащихся, вносит разнообразие в ход занятий, помогает развитию музыкальной памяти, ритма, гармонического, тембрового слуха, выработке сполнительских навыков, прививает любовь к коллективному музицированию и всячески стимулирует творческую инициативу детей.

Детские музыкальные инструменты - средство обучения музыке, а игра на их – самый эффективный путь к развитию музыкальной самостоятельности школьников, так как это практическая деятельность, ребенок создает, а не только потребляет, находится внутри музыки, а не снаружи ее. Реализуются наиболее значимые задачи:

1. Создание условий, предоставление шанса каждому школьнику для поиска и выявления, индивидуальных для него способов общения с музыкой.

2. Творческое развитие его природной музыкальности.

Совместное музицирование (пение в хоре, игра в ансамбле) решает многие задачи и проблемы общения. Застенчивый ребенок станет участником общего дела; неуправляемый подчинится единому, строгому замыслу; одаренный сможет воплотить свои творческие фантазии. Становится ощутимой ценность каждого в общем деле, и дети чувствуют это. На таких уроках в процессе коллективного музицирования формируется эмоциональная сфера ребенка, его душевное здоровье.

Шумовой оркестр – это игра в оркестр, где есть место фантазии, импровизации, творчеству. Игра в оркестр активизирует восприятие детей, помогает им почувствовать себя причастными к процессу творчества и вызывает у школьников живой интерес.

Пение – активная деятельность в приобщении к музыкальному искусству, способствующая творческому развитию школьников. Пути вхождения в песню рождаются самой музыкой и детьми и позволяют раскрывать и находить все новые и новые разнообразные методы вокально-хорового музицирования, помогают постепенно овладеть тем методическим богатством, которое таится в искусстве.

Важно на музыкальных занятиях создавать условия для активного выражения себя в творчестве каждому ребенку, независимо от индивидуальных его возможностей. Все школьники должны испытать радость творчества, ибо с ней связана эмоциональная отзывчивость на музыку. Такие возможности не может обеспечить только песенное музицирование, так как в младших классах есть немалое число детей с “удовлетворительными” и даже с “неудовлетворительными” вокальными данными, со слабой координацией слуха и голоса, и для них процесс песенного творчества сопряжен с определенными трудностями. Решить эту проблему помогает вокальная импровизация.

Импровизация – одно из любимых занятий школьников. С удовольствием импровизируют не только те, кто умеет хорошо петь, но и слабо интонирующие дети, недостаточно владеющие своим голосом. В импровизации ребенок как бы раскрепощается, ему не надо подражать пению других, что часто бывает очень не легко. Выступая с собственной мелодией, ребенок не боится спеть ее не верно и продемонстрировать тем самым свое неумение.

Пробудить интерес ребенка к пению легче именно в ходе импровизации. Импровизационное песенное творчество детей не возникает само по себе. Оно опирается на восприятие музыки, музыкальный слух ребенка, умение оперировать музыкально-слуховыми представлениями и на воображение ребенка, способность комбинировать, изменять, создавать нечто новое на основе имеющегося музыкально-слухового опыта.

В учебный процесс включаются следующие виды вокальной импровизации: импровизирование мелодий без текста в заданном характере, мелодизация стихотворных текстов.

Особая атмосфера урока, в которой увлеченность, внутренний комфорт, раскованность испытывают все. Это достигается широким применением коммуникативно-двигательных игр, предполагающих не только детей, но и взрослых.

Подобная атмосфера желанна на любом уроке, а на уроке музыки она просто бесценна. Именно она позволяет осуществить идею урока, главную содержательную суть которого составляет активная творческая деятельность детей.

Дети на самом деле все время действуют, творчески, поскольку ставятся в условия, в которых они могут и им необходимо фантазировать, проявлять индивидуальность.

Педагогическая направленность таких занятий очевидна: углубляются знания и в области речи, и в музыке; легче устанавливается рабочая дисциплина; уроки проходят интереснее; воспитывается внимание и, что не маловажно, личность ученика раскрывается, становится свободнее, мысль его работает самокритичнее, к ошибкам товарищей он начинает относиться терпимее.

Все формы музыкальных занятий в школе должны способствовать творческому развитию учащихся, т. е. вырабатывать в них стремление сделать что-то свое, новое, лучшее.

Ребенок творит ради радости. И эта радость есть особая сила, которая питает его. Радость собственного преодоления и успеха в труде способствует приобретению веры в себя, уверенности в своих силах, воспитывает целостную, творческую личность.

Список литературы.

Барышева Т.А. Диагностика эстетического развития ребенка // Креативный ребенок. Диагностика и развитие творческих способностей. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - С. 7 - 41.

Барышева Т.А. Творчество на уроках искусства в начальной школе // Креативный ребенок. Диагностика и развитие творческих способностей. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - С. 308-314 С.

Захарюта Н. Развиваем творческий потенциал дошкольника // Дошкольное воспитание. - 2006, № 6, С. 8-13.

Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и школьного возраста. - М.: Линка-Пресс, 2003. - 174 с.

Щербакова А.А., Барышева Т.А. Игровые технологии в эстетическом воспитании младших школьников // Креативный ребенок. Диагностика и развитие творческих способностей. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - С. 196-263.