ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

учителя музыки, искусства, МХК

ЧАРИНОЙ ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ

Синтез искусств в развитии творческих способностей учащихся на уроках музыки.

1. Актуальность и перспективность педагогического опыта

 Главной целью работы учителя музыки, по-моему, мнению, является – формирование художественной культуры школьников в контексте различных видов творческого познания действительности.

 На протяжении всей истории человечества музыка в содружестве искусства и науки занимала одно из основных мест в системе формирования социально – ценностных, созидательных параметров личности. Испокон веков наша Земля была гигантской музыкальной мастерской. Музыка рассматривалась как часть мировоззрения, подчиненная всеобщим законам Вселенной: « Законы Вселенной – законы музыки» (Маркетто Падуанский). Накопленный многовековый опыт показывает, что этот вид искусства должен вновь стать неотъемлемым фактором в художественно – творческом познании существующей реальности. « Без музыки ни одно учение не может считаться совершенным» (З.Кодаи).

 Объектом изучения на уроках является искусство, во вне узкой предметно – деятельной направленности. Навыки и знания не должны быть самоцелью, они – средства и условия развития личности ребенка, а искусство – форма проявления его жизнедеятельности.

 Выше сказанное определяет следующие цели уроков музыки:

1. Всестороннее развитие творческого потенциала школьника и на этой основе формирования его эстетической культуры.
2. 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.
3. Овладение образным языком музыкального искусства посредством усвоения знаний, формирования умений и навыков с целью постижения внутренней сущности музыки, взаимосвязи ее со смежными искусствами – литературой, живописью, театром и др.
4. Постижение сущности музыкальной интонации, ее драматургии через различные формы музыкальной деятельности.

 Намечаными целями обусловлены задачи уроков музыки – как уроков искусства, уроков творчества:

1. Продуктивное развитие способности эстетического сопереживания действительности и искусства, как умения вступать в особую форму духовного общения с содержательным миром человеческих чувств, эмоций, жизненных реалий.

Эстетическое сопереживание и связанный с ним процесс сотворческого восприятия искусства становятся основой для самостоятельной созидательной деятельности школьников.

1. Осуществление художественного познания мира учащихся через собственную созидательную деятельность.
2. Активизация способностей художественного обобщения как основы для целостного восприятия многомерности искусства. Обобщение как «средство объединения явлений по общим и существенным свойствам» (Л.С.Выгодский) – универсальное для всех видов познания и творчества.
3. Развитие совокупности качеств восприятия и оптимизации навыков целостного и динамичного охвата явлений искусства.

Под целостным художественным восприятием понимается отражение существенных свойств и признаков произведений искусства, нацеленное на активное осознание внутренних связей между различными видами творчества.

1. Развитие образного мышления как важнейшего фактора художественного постижения мира, поскольку именно образное мышление развивает у ребенка понимание эстетической разноплановости окружающей действительности, стимулирует поиск нового, неординарного решения жизненных проблем.
2. Формирование основ художественных знаний как необходимой предпосылки для реализации творческого опыта школьников и выработки критериев осмысления явлений действительности.

 Педагогической находкой считаю идею комплексного освоения искусства, которое в настоящее время приобретает особую актуальность. При том дефиците духовности, сложившимся в нашем обществе, считаю необходимым развивать духовный мир учащихся всесторонне и полно.

 Музыка, литература, изобразительное искусство – эти виды искусства на уроке музыки целостны и неразрывны.

«В школьных программах необходимо осознанно, целенаправленно и последовательно провести сквозную мысль: все три предмета являются гранями единого процесса приобщения ученика к миру искусства, к целостной (при всей его разноликости) сфере художественного освоения человеком мира» (М.Коган).

 Считаю, что комплексный урок искусства – урок будущего. Современное общество требует человека с развитым логическим и разным мышлением, т.к. знания имеют границы, а воображение безгранично. И если мы будем гармонично развивать личность, то мы увидим и новых Ломоносовых, и Леонардо да Винчи.
Время требует от нас нового творческого подхода к проблемам художественного образования, подталкивает к поиску новых форм, путей и методов эстетического воспитания. Хочется верить, что мы сможем приблизить ребят к тому пониманию искусства, о котором хорошо сказал Н.Гоголь: **"О, будь же нашим хранителем, спасителем, музыка! Не оставляй нас, буди чаще наши меркантильные души! Ударяй резче своими звуками по дремлющим нашим чувствам!"**

2. Концептуальность педагогического опыта

 Синтез искусств открывает новые пути гуманизации современного образования, духовного воспитания школьников и интегрированного обучения. Гуманизация - это признание ценностей человеческой личности, а гуманитаризация - это интерес к природе человека, его бытию, сознанию.
 В художественном образовании проблема взаимодействия искусств отразилась в концепциях преподавания музыки и изобразительного искусства (Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский). Идея необходимости введения разных видов искусств в процесс музыкального, художественного, хореографического образования прослеживается в трудах таких авторов, как Э.Б. Абдуллин, О.А. Апраксина, Б.В. Асафьев, Л.М. Баженова, Л.В. Горюнова, Н.Л. Гродзенская, B.C. Кузин, А.А. Мелик-Пашаев, Е.В. Николаева, Н.Н. Ростовцев, С.Т. Шацкий и др.

 На своих уроках основным считаю, что процесс общения с музыкой является процессом ее поэтапного **познания**.

восприятие

сопереживание

сотворчество

творчество

 Начиная с первых уроков нужно стремиться развивать в каждом ученике собственное восприятие мира. Создание проблемных ситуаций, фантастических предположений, и как результат, их решения – позволяют детям почувствовать радость открытия. И не важно, что открытие было уже сделано давным-давно. Когда у ребенка возникает чувство « я – сам», то можно уже считать, что процесс осознания себя как «человека разумного» произошел.

 Видный теоретик культуры П.Флоренский считал высшей задачей синтеза искусств слияние их не в начальной, а в конечной точке в Большое искусство. Но самое главное - это сам ребенок, изучение художественных проявлений которого и является основной задачей педагогики.
Еще Ромен Роллан говорил: "Границы отдельных видов искусств отнюдь не столь абсолютны, как это полагают теоретики искусства, ежеминутно переходят одно в другое, один род искусства находит свое продолжение и завершение в другом".

 Причастность к самостоятельному (индивидуальному и коллектив­ному) творчеству создает условия, включающие особые психологи­ческие механизмы, которые обеспечивают в будущем реализацию специфически человеческого качества – способности к преобразова­тельной деятельности. «Личность не может развиваться в рамках по­требления, ее развитие необходимо предполагает смещение потреб­ностей на созидание, которое одно не знает границ» (А.Леонтьев).

 Как известно, под творчеством понимается деятельность чело­века, заключающаяся в создании новых, имеющих общественное значение материальных и духовных ценностей. Однако эта форму­лировка относится по существу к результату, а не к характеру дея­тельности и не учитывает ее полифункциональность. Ценность творчества, его функции заключаются не только в результативной стороне, но и в самом процессе.

 Что же такое творческий потенциал личности? Это – чувство нового, система знаний, убеждений, которыми определяется и регу­лируется позиция человека, это высокая степень развития мышле­ния, его гибкость, нестереотипность и оригинальность, способность быстро менять приемы действия в соответствии с новыми усло­виями.

 Ничто так не учит ценить неповторимость окружающего, как опыт эстетического переживания, который неотделим от нравствен­ного в широком смысле этого слова. В переживании как эмоцио­нально - образ­ном отражении мира предмет и чувства, образ и идеал сопрягаются во­едино, вызывая, по словам А.Толстого, дивную му­зыку образов красо­ты. В искусстве переживание – «глубина проник­новения» (М.Бахтин) – становится сопереживанием, оно способст­вует формированию мировоз­зрения, наполняется морально-этиче­ским содержанием. Страдая и раду­ясь вместе с любимыми героями, мы «очеловечиваем» собственные чувства, совершенствуем свои восприятия и оценки. Познание и утверждение жизненных ценно­стей, воспитание личности человека невозможно без эстетической проникновенности. В эстетическом переживании оживаютвсе ду­ховные силы и чувства человека, его творческие способности.

 Как считал Ф.М.Достоевский; не только чтобы создавать, но и чтобы приметить факт, нужен тоже в своем роде художник.

 Целый ряд психологических явлений превращает эстетическое переживание в сотворчество: это – сопереживание, вовлечение, вжи­вание, присутствие, отождествление, соучастие и т.д. Механизмы пе­реживания требуют эмоционального духовного напряжения, творче­ских усилий со стороны человека. Именно поэтому сам принцип проведения урока музыки, пробуждающего и стимулирующего творческий потенциал ребенка, основан прежде всего на оптимиза­ции воображения, эмоционально-образной сферы школьников.

 Результатом, характеризующим восприятие искусства как творческой деятельности, являются интерпретация произведения, проявление своего отношения к нему, включенность его в контекст жизни и реального опыта личности. На высших уровнях в качестве примеров творческих результатов восприятия искусства можно при­вести литературные прочтения различных музыкальных творений Л.Н.Толстым, К.Г.Паустовским, Т.Манном, Б.Л.Пастернаком, музы­кальные по своей сущности полотна П.Пикассо, И.Левитана, А. Саврасова и др. Результатом творческой деятельности при вос­приятии искусства являются оригинальные видения и слышания ху­дожественных произведений, « эмоциональный диалог с эмоцио­нальным содержанием художественного текста», способность к обобщениям, сравнениям, к ассоциативному, художественному син­тезу впечатлений, установление жизненных связей, проекция своего «я» в содержательную сферу явлений искусства.

На уроках прослеживаются следующие этапы:1. Выделяется общий образ.
2. Дается искусствоведческий комментарий.
3. Анализируются средства художественной выразительности по всем видам искусства.
4. Творчество учащихся.
Цели уроков:1. Изучение программного материала шире, глубже, это дает возможность показать образ с разных сторон.
2. Соединить в восприятии ребенка локальные знания по каждому предмету искусства в целостную картину мира.
3. Научить детей мыслить масштабно на планетарном и космическом уровне.
4. Способствовать формированию широкого "гуманитарного мышления".
5. Научить эмоционально-смысловому анализу музыкальных произведений во взаимосвязи с изобразительным искусством, литературой.
6. Развить художественное познание учащихся через собственную художественно-творческую деятельность.
Решаются задачи:
1. Всестороннее развитие личностного творческого потенциала.
2. Активизация эвристического мышления и познавательной деятельности.
3. Влияние музыки на внутреннюю сферу человека, на его отношение к окружающей действительности, на идейные, нравственные и эстетические идеалы.
4. Овладение образным языком музыкального искусства посредством усвоения знаний, формирование умений и навыков с целью постижения сущности музыки, взаимосвязи ее со смежными видами искусства -литературой, ИЗО, театром.
5. Постижение сущности музыкальной интонации, ее драматургии через различные формы вокального (сольного, ансамблевого, хорового), инструментального музицирования и слушания музыки.

3. Наличие теоретической базы педагогического опыта

 В 80-е годы ХХ века педагогический аспект проблемы взаимодействия искусств разрабатывался Б.П. Юсовым. Этим же автором впервые был использован термин «полихудожественный подход», сущность которого заключалась в организации такого художественного образования детей, которое позволяло ребенку освоить внутреннее родство разнообразного художественного проявления на уровне творческого процесса (Б.П. Юсов). Учеными научной школы Б.П. Юсова утверждалось, что единая художественная природа всех искусств соответствует врожденной предрасположенности ребенка к разным видам творческой деятельности, полимодальности его интересов, т.е. одновременного возникновения интереса к разным видам искусства и желанию выразить свое внутреннее состояние в песне, танце, слове, рисунке, музыкальной фразе и т.п. (Е.П. Кабкова).

 Под **синтезом искусств** понимается добровольное соединение, сочетание, органический союз равноправных, окончательно сформировавшихся, самостоятельных видов искусства. Синтез искусств — это результат взаимодействия противоположных начал, которые, вступая в конфликт между собой, преодолевают его и сочетаются в новую художественно-синтетическую реальность. Всеобщей закономерностью синтеза искусств является противоречие, конфликт, преодоление.

 Принципиальным основанием синтеза искусств как художественного творчества стало всеохватывающее освоение и преобразование мира. Синтез искусств необходимо понимать в двух смыслах:

 1) как историческую категорию, отражающую содержание художественных целостностей, сложившихся на определенном этапе развития искусства в результате постоянного процесса интеграции (наряду с процессом дифференциации);

 2) как вполне определенную целостность, доступную созерцанию и анализу.

 Синтез искусств все время расширяется, что в свою очередь предоставляет художественному творчеству новые возможности и резервы в освоении мира, в эстетической организации среды обитания человека, в создании качественно новых духовных ценностей.

 Изучение различных видов искусств, занятия искусством, художественной деятельностью во многом способствует решению общего психологического, творческого развития личности ребенка, развития его способностей и индивидуальности и, конечно, формирования эмоционально-эстетического отношения к действительности.

 Комплексный подход к современному учебному процессу означает, что эстетическое воспитание**, *воспитание искусством*** должен осуществляться путём поиска взаимосвязей, взаимодействия трёх основных видов искусства.

 В сближении ***музыки, литературы и живописи*** я вижу дополнительные возможности эстетического воспитания, формирования художественного вкуса школьника. Обнаружение связи между искусствами, на первых порах пусть самой элементарной, привлекает внимание учащихся и побуждает к сравнению, пусть даже неосознанному.

 Школьники сравнивают прочитанную литературу с фильмами, телепередачами, они могут заметить общность тем, сюжетов, средств выразительности при посещении картинной галереи, выставок, при слушании музыки. Задача школы – сделать сравнительный анализ различных искусств системой. Задачи улучшения художественного образования и эстетического воспитания современных учащихся предполагает развитие у них чувства прекрасного, формирование высоких эстетических вкусов, умения понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и архитектуры, красоту и богатство родной природы.

 Эстетические чувства, как и всякие высшие чувства человека, не являются врожденными, а формируются условиями жизни и воспитания. На уроках, где используется интеграция и синтез искусств, органично сочетаются знания по литературе, истории, театру, изобразительному искусству, но зерном таких уроков является музыка, а взаимодействие искусств необходимо для более полного раскрытия образа и для установления на уроках обратной связи, т.е. учащиеся слушают музыку и передают возникшие чувства посредством слова (рассказ, стихотворение, сочинение), красок (создают картины), сочиняют музыку на свои стихи или на стихи известных поэтов, на музыку пишут стихи.

4. Ведущая педагогическая идея

Работая над проблемой целостности искусства, предполагаю, что ребенок никогда не поймет того, что оторвано от жизни человека. Делая первые шаги в Мир Музыки, в Мир Искусства, ребенок практически все пытается сравнить со своими собственными ощущениями. И если ему не помочь, то исчезнет самое главное – связь с жизнью.

 Изучая музыкальные произведения нужно помнить, что музыка – искусство вызывающее положительные эмоции, несущее гедонистическую функцию. Этого достигнуть помогает преподнесение материала различными способами. Особенно помогают – философские рассуждения о судьбе, красоте и правде, добре и зле, когда дети, высказываясь, опираются на свой жизненный опыт. Очень часто история создания произведения, исторические события вызывают огромный интерес у учеников.

 Синтез искусств на уроках – это кладовая произведений, которые, раскрываясь во взаимосвязи друг с другом, раскрывают для нас новое видение мира, внутренний мир самого ученика.

Каждый человек несет в себе частичку Музыки, и главное, чтобы эта частичка была неотъемлемой частью души Человека.

5. Оптимальность и эффективность средств

 Для активизации творческого потенциала учащихся и более глубокого усвоения необходимых знаний о взаимосвязи музыки, литературы и живописи на уроках музыки необходимо использовать ***творческие задания.***

 Творческая деятельность на уроках музыки представляет собой единую систему не только последовательно развивающихся, но и творческих заданий, раскрывающих специфические связи искусства с окружающим миром.

 Творческие задания пронизывают весь урок с начала до конца. Важнейшей целью творческих заданий является развитие образно-ассоциативного мышления, художественного воображения, отзывчивости, формирование художественной фантазии путем соотнесения с закономерностями окружающей жизни.

В процессе выполнения творческих заданий ребенок проходит путь:

 - от художественного восприятия к пониманию художественного языка данного вида искусства;

 - от понимания и сопереживания к художественному сотворчеству;

 - от сотворчества к самостоятельному творчеству.

Каждое из заданий предполагает:

- углубление и обогащение восприятия, развитие ассоциативного мышления и воображения;

- выработку навыков художественного анализа и усвоение важнейших понятий в области искусства;

- активизацию процесса сотворчества как необходимого этапа для перехода к самостоятельному творчеству.

 Вся система творческих заданий служит достижению единой цели – на основе художественно – творческой деятельности школьников способствовать формированию навыков эмоционального переживания явлений окружающей действительности, духовного мира человека, воплощаемых в совокупности различных видов искусства.

 Систему творческих заданий на уроках музыки целесообразно рассматривать в двух плоскостях: с одной стороны, постоянно обращаться к жизненным примерам, впечатлениям школьников, а с другой – к произведениям искусства, которых запечатлены знакомые учащимся образы, явления, ситуации.

 Вот типы заданий, обусловленные определенными творческими установками.

 Первая установка связана с познанием целостности предложенной темы, в многообразии ее художественных решений. Она реализуется через несколько видов заданий на выявление образно-поэтического единства различных произведений, объединенных по каким- либо общим признакам (стилистическое родство, жанр, сюжет и т.

 Задание 1.

Объединение различных образных решений в пределах одного и того же сюжета, например, «Образ родной природы в картинах И. Левитана, И. Шишкина и др.», «Тема мира у П.Пикассо и С. Прокофьева», «Весна в произведениях П. Чайковского, С. Рахманинова, К.Дебюсси, И.Стравинского».

Задание 2.

Сравнение романсов разных композиторов, написанных на один и тот же текст, в один период времени.

Задание 3.

Сочинение мелодии к любимому стихотворению, либо тексту.

 Эти задания развивают ассоциативность мышления, навыки художественного обобщения, учат многогранному видению реальности, формируют способности творческого познания мира.

Задание 4.

Составление художественных коллекций из произведений различных видов искусства с целью развития умения видеть их эмоциональную общность.

Задание 5.

Подбор соответствующих литературных, поэтических эпиграфов и музыки к картинам, например А.Айвазовского, А.Матисса, И.Левитана и др.

Задание 6.

Нахождение различного в сходном. Сравнение, сопоставление музыкальных, литературных и художественных произведений для развития способности находить внутренние эмоциональные связи в различных творениях искусства, близких по замыслу и в то же время отличающихся образным решением.

Задание 7.

Сравнение различных способов художественного воплощения одного и того же сюжета (например, «Руслан и Людмила» А.Пушкина и М.Глинки», а так же его исполнительских интерпретаций.

Задание 8.

Сочинение самостоятельного музыкального сопровождения к предлагаемому рассказу, живописному полотну

 Вторая установка ориентированна на выявление взаимосвязи между конкретным художественным образом и средствами его воплощения.

Существует несколько вариантов ее реализации.

1. Перевод образа из одного художественного ряда в другой.

2. Выработка умений смотреть и видеть, слушать и слышать.

3. Построение заданий от конкретного аспекта темы к раскрытию ее художественной целостности и многомерности, т.е. от частного к общему.

Задание 1.

Изобразительное воплощение музыкальных или словесных текстов – передача средствами живописи или рисунка общего настроения произведения, тех или иных черт характера персонажа (например: «Какой краской, музыкальной интонацией можно воплотить зависть, хитрость, ложь или же доброту, нежность, мужество, радость и т. п.?»; «Чем отличаются интонации и краски добра и зла, веселья и печали; тембры звуков, мажорный и минорный лады?»).

Задание **2.**

Передать изменяющийся несколько раз на протяжении одного задания темпоритм музыки – игра «ускоряет – замедляет».

Задание 3.

Найти цветовое выражение эмоциональной программы данного музыкального произведения, создать пластический образ человека.

Задание 4.

Подобрать музыкальный инструмент для изображения пения птиц, злого дракона, гудка паровоза и придумать соответствующую мелодию.

 Задание 5.

 Варианты цветового моделирования музыки:

* составить цветовую композицию из предложенных учителем цветов;
* стать художником и с помощью волшебных красок нарисовать музыку самостоятельно придуманными цветами;
* создать картину с использованием сочетания заданных и придуманных цветов;
* зафиксировать в красках процесс движения, развития музыкальных образов, т.е. смоделировать произведение как интонационный процесс с использованием цветных карточек.

 Задание 6.

Варианты графического моделирования музыки.

* оформление индивидуальных впечатлений в целостную художественную форму-конструкцию;
* особое положение линий, отражающих регистр звучания;
* преобладание восходящих или нисходящих штрихов, воплощающих направление мелодического движения, темп, характер развития;
* нажим карандаша, обусловленный динамикой, ритмической пульсацией, акцентами и т.д.

Задание 7.

Словесное рисование (например: «Как бы ты нарисовал героя музыкального произведения?»). Поэтическое моделирование пейзажей, портретов героев, интерьеров места действия. Сочинение литературных портретов к изучаемым музыкальным произведениям. Описание природы и внешнего облика персонажей в программных музыкальных произведениях.

Задание 8.

Музыкальное рисование, суть которого состоит в формировании умения охарактеризовывать с помощью музыкальной интонации облик персонажа, его эмоциональное состояние.

Варианты заданий:

* изобразить с помощью доступных музыкальных инструментов (фортепиано, колокольчик, треугольник, металлофон, ударные и др.) движение поезда, топот коня, падение тяжелого предмета, полет и жужжание пчелы, чирикание птиц, падающие капли дождя;
* мелодизировать стихотворение и прозаические тексты;
* придумать соответствующую интонацию, музыкальную фразу, которые могут послужить своеобразным эпиграфом к литературному произведению;
* подобрать звуки, пропущенные в мелодии;
* сочинить подголоски к песне (попевке) в соответствии с ее образно-поэтическим содержанием.

 Задание 9.

 Импровизация на музыкальное домысливание увиденного (например, музыкальная интонация к произведениям изобразительного искусства).

Эти задания развивают воображение, речь, чувство стиля, ассоциативное мышление, красочное, многогранное постижение художественного образа. Словесное и музыкальное рисование должно опираться на воображение, лишь при этом условии наиболее полно развивается художественное и его творческая, дорисовывающая функция. Для развития воображения полезно также сравнивать иллюстрации одного и того же эпизода и портрета какого-либо литературного героя, выполненного школьниками и известными художниками. Выявленные сходства позволяют более отчетливо увидеть и уточнить свои зрительские представления о том или ином эпизоде, персонаже, его характер.

 Постановка творческих заданий на уроках музыки имеет определенные закономерности. На первичном уровне важно показать, как действует человек при решении конкретной творческой задачи. Затем он должен научиться находить собственные средства и способы решения продуктивных проблем и, наконец, учиться самому их ставить и воплощать в развернутой художественной форме. Естественно, что выбор того или иного творческого задания зависит от возрастных особенностей школьников, от степени развития их эмоциональной культуры, воображения, от художественных умений и навыков.

 Важно, чтобы ребенок получал на занятиях образно-эмоциональный импульс. Вначале «перевод» чувств, психического состояния, в частности, на язык музыки происходит как правило, интуитивно. Дети бессознательно воспроизводят свой музыкальный опыт. Со временем появляется возможность более конкретного осознания школьниками интонационных особенностей мелодий, их ритмического построения.

 Основополагающим психологическим фактором, стимулирующим процесс художественного поиска, является соответствующая установка учителя и ученика на творчество во всех видах деятельности. Способность к творчеству может развиваться только в обстановке, нацеленной на выявление свободной инициативы, самостоятельности в поиске, на создание нового и оригинального, а не на повторение и копирование.

6. Результативность опыта

В результате мной были сделаны следующие основные выводы:
1. Формирование музыкально-образных представлений школьников на основе синтеза искусств способствует более глубокому эмоциональному, чувственному постижению ими музыкального искусства, расширению музыкально-образного мышления; является стимулом к творческим проявлениям в различных видах музыкальной и полихудожественной деятельности.

2. Важнейшими факторами, необходимыми для формирования музыкально-образных представлений младших школьников, являются актуализация синтеза искусств (музыка, живопись и литература) на уроках музыки в общеобразовательной школе и учет индивидуального опыта учащихся.

4. Педагогическими условиями формирования музыкально-образных представлений школьников на основе синтеза искусств являются: использование компьютерных технологий в процессе обучения; организация обогащенной художественной среды; применение специальных художественно-образных заданий и музыкально-игровых методов.

5. Уроки музыки, построенные на активизации и развитии музыкально-образных представлений, вызывают у детей не только большой интерес, но способствуют накоплению музыкально-слухового опыта, что в свою очередь стимулирует творческие способности, обогащает мировосприятие школьника, воспитывает осмысленное отношение к искусству

 Об этом свидетельствуют количественные показатели. Так уровень успеваемости по музыке составляет **100%,** качество знаний учащихся в среднем – **92%.**

Для выявления творческого потенциала учащихся можно использовать тест (Приложение), выявляющий направленность на творчество каждого ученика.

График направленность на творчество

%

15%

65%

20%

 5 КЛАСС - 2010г.

 %

  6 КЛАСС - 2011г.

35%

50%

15%

Уровни развития

 Низкий Средний Высокий

Данные результаты свидетельствуют, что при использовании различных видов искусства на уроках музыки, уровень развития творческого потенциала и направленности на творчество у детей повышается.

Обобщая все выше сказанное, необходимо подчеркнуть, что родители и педагоги, должны отдавать себе отчет в том, что самые важные способности – это красота души, чистота сердца и талант любви. По-настоящему раскрываться и расцветать все остальные таланты могут только на их основе. Талант, выращенный на почве сомнения, себялюбия, тщеславия и гордыни, несет зло и разрушение не только окружающим, но и, в конце концов, самому человеку.

Развитие ребенка требует огромного внимания со стороны окружающих его взрослых. Важно создать благоприятную психологическую обстановку для занятий ребенка, находить слова поддержки для новых творческих начинаний, относиться к ним с симпатией и теплотой. Аккуратно, ласково и ненавязчиво поддерживать стремление ребенка к творчеству. В случае неудач, ему необходимо сочувствие, и ни в коем случае нельзя высказываться неодобрительно о творческих попытках ребенка. Взрослые должны быть терпимы порой, к «странным» идеям ребенка, сначала нужно разобраться в причинах появления идеи и попытаться найти в ней «рациональное зерно». Надо не замуровывать в ребенке естественное желание задавать вопросы. Терпеливо и доброжелательно отвечать на них, чтобы у ребенка не возникло ощущение, будто вам надоели его «почему» и «отчего». Напротив, всем своим поведением следует показывать, что вам нравится стремление ребенка познать мир, особенно приветствовать интересные и глубокие вопросы.

 Представляю таблицу достижений учащихся.

2009 год
№п/п	Фамилия Имя	Класс	Наименование мероприятия	Уровень участия
1.	Чаплюкова Ольга	9	Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады по МХК	Победитель
2.	Чаплюкова Ольга	9	МГУ им.Н.П.Огарева - городская олимпиада школьников	Участие
3.	Щеголькова Юлия	6	Московский международный форум « Одаренные дети»	Участие
2010 год
1.	Чаплюкова Ольга	10	Первый этап VII Международная Олимпиада по основам наук МХК	99 баллов из 100 возможных
2.	Щеголькова Юлия	7	I городская олимпиада по музыке	Участие
3.	Мамедова Динара	7	I городская олимпиада по музыке	Участие
4.	Чаплюкова Ольга	10	Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады по МХК	Призер
5.	Чаплюкова Ольга	10	Второй этап VII Международная Олимпиада по основам наук МХК	I степень
2011 год
1.	Чаплюкова Ольга	10	Региональный этап Всероссийской предметной олимпиады по МХК	Призер
2.	Чаплюкова Ольга	10	Городская олимпиада школьников по предметам «Культурология» и «МХК»	II степень
3.	Щеголькова Юлия	8	Московский международный форум « Одаренные дети»	Участие
2012 год
1.	Дементьева Валерия	6	Городская олимпиада по музыке	Участие
2.	Ахобадзе Лиза	7	Городская олимпиада по музыке	Участие
3.	Филина Дарья	6	XIV конкурс учебно – исследовательских и проектных работ « Школьники города – науке XXIвека»	Участие

7. Возможность тиражирования

 Для включения детей в активную практическую работу на уроке широко использую творческие задания. Такие задания предполагают:

* Углубление и обогащение восприятия.
* Развитие мышления и воображения.
* Выработку навыков художественного анализа.
* Активизацию самостоятельного творчества.

 На своих уроках я использую следующие методы и приемы активизации творческих проявлений, которые способствуют организации учебно-познавательной деятельности учащихся в условиях проблемной ситуации:

* Написание мини-сочинения, размышления о музыке, эссе.
* Описание музыкального образа после слушания музыки, придумывание названия произведения.
* Написание тестов, кроссвордов по творчеству композиторов.
* «Рисуем музыку» - изображение музыкального образа, наглядности к песням.
* Составление ребусов по творчеству композиторов, на знание нотной грамоты.
* Проведение музыкальной викторины по пройденным произведениям.
* Составление и проведение музыкально-дидактических игр.
* Разбор педагогических ситуаций из педагогической практики.
* Инсценирование песен, театрализация. Театральная деятельность в своей основе содержит творческое начало и является сама по себе художественной деятельностью .
* Сочинение инструментального сопровождения к песням на детских музыкальных инструментах (открытый урок, уроки на практике).
* Проблемные ситуации.
* Творческие домашние задания способствуют проявлению интереса к урокам музыки (см. приложение) .
* Занимательная музыка - задания, способствующие развитию творческой фантазии (стихи, сказки, игры).
* Ритмопластика (придумать движения, соответствующие характеру музыки, персонажа).
* Загадко-творчество (отгадать, сочинить).

Мной была создана « Рабочая тетрадь по музыке» для 5-7 классов. Использование данного пособия направлено на достижение следующих **целей:**

* **формирование** музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
* **развитие** музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения певческого голоса;
* **освоение** музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
* **овладение практическими умениями и навыками** в различных видах музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;
* **воспитание** устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностномго отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся.

Основные содержательные линии:

Настоящая рабочая тетрадь состоит из шести разделов. Каждый раздел соответствует отдельному критерию образовательного стандарта по предмету «Музыка» (музыкальная речь, биографические сведения о композиторах, исполнителях, история создания произведений, стили и музыкальные жанры, исполнительские составы и музыкальные инструменты).

Тетрадь содержит занимательные задания, тесты и викторины с разной степенью сложности, что дает возможность использования детьми различного возраста и разным уровнем подготовки.

Дидактический материал, предложенный в тетради, направлен на усвоение и закрепление знаний, одного из компонентов музыкально-художественного опыта, способствует развитию интереса к занятиям музыки. Такой вид учебной деятельности помогает улучшению качества образования и воспитания современного школьника как всесторонне развитой личности.

Данная рабочая тетрадь может использоваться как отдельное учебное пособие, так и в качестве раздаточного материала по усмотрению учителя музыки.

8.Приложения

I. Тест «Направленность на творчество»

Если бы у вас был выбор, то вы бы предпочли?

1.

а) слушать музыку 0

б) сочинять музыку 2

в) пересказывать содержание друзьям 1

2.

а) выступать в роли композитора 2

б) выступать в роли слушателя 0

в) выступать в роли критика 1

3.

а) рассказывать всем о прослушанном на уроке 0

б) не рассказывать об это никому 1

в) прокомментировать то, что прослушал 2

4.

а) придумывать новые темы сочинений 2

б) писать, используя испытанные темы 0

в) искать темы хорошо раскрытые в музыке 1

5.

а) исполнять указания учителя 0

б) давать поручения одноклассникам 2

в) быть помощником учителя 1

6.

а) работать на уроке каждому за себя 2

б) работать на уроке, где можно проявить себя 1

в) работать всем классом 0

7.

а) смотреть интересный фильм дома 1

б) читать книгу 2

в) проводить время в компании друзей 0

8.

а) думать, как написать красивое сочинение 2

б) обсуждать с друзьями, как написать красивое сочинение 1

в) слушать красивую музыку 0

9.

а) написать музыку всем классом 0

б) написать музыку вместе с другом 1

в) написать свою музыку 2

10.

а) отдыхать на самом лучшем курорте 0

б) отправиться в путешествие на корабле 1

в) отправиться в экспедицию с учёными 2

Выводы: Результаты данного теста выделяют три уровня развития творческих способностей в аспекте сформированности у учащихся творческой активности: низкий от 0 до 1 балла; средний – от 1 до 1,5; высокий – от 1.5 до 2 баллов.

II. Типы творческих заданий.

1. Синтезация различных образных решений в пределах одного и того же сюжета, («весна» в произведениях П.И. Чайковского, С. Рахманинова, К. Дебюсси, И. Стравинского);
2. Сочинение мелодий к стихотворению.
3. Составление коллекций из музыкальных, литературных произведений и произведений живописи с целью развития умения видеть их эмоциональную общность («Тройка» П.Чайковского; «Зимнее утро» А.С. Пушкина, картина П.П. Соколова «Морозное утро»).
4. Подбор соответствующих литературных, поэтических эпиграфов и музыки к картинам.
5. Сравнение романсов различных композиторов на один и тот же текст.
6. Подбор стихотворного эпиграфа к музыкальным произведениям. (П.И Чайковский «На тройке»)

«Кто долго жил в глуши печальной,

Друзья, тот верно знает сам,

Как сильно колокольчик дальний

Порой волнует сердце нам…»

1. Показ в красках процесса движения мелодий (В.Моцарт «Симфония № 40»).
2. Передача настроения музыки на ассоциативной основе.
3. Составление сказок по опорным словам, соответствующих характеру музыки (Ф. Шопен «Прелюдия № 7», «Прелюдия № 20»).

III. Предлагаемые творческие задания на прослушанные произведения:1. На прослушанную музыку дать рецензию.
2. Что хотел сказать композитор, написать "звуковое письмо"
(музыкальные интонации воплотить в слова).
3. Описать образ и характер композитора.
4. Отразить в цветовых пятнах.
5. Графически изобразить мелодическую линию.
6. Отразить образами - нарисовать картину.
7. Написать сочинение (литературное).
8. Написать стихи на музыку.
9. Написать музыку на стихи.

IV. Анализ прослушанного произведения:1. Чем прекрасно выбранное произведение, чем оно нравится?
2. Из каких частей состоит это произведение?
3. К инструментальной или вокальной музыке оно относится?
4. Укажите название солирующего инструмента, вид оркестра, тембр голоса солиста (понятия и термины: народный, симфонический, джаз; бас, баритон, тенор, контральто, меццо- сопрано, сопрано).
5. Какая часть (или все произведение) произвела самое сильное впечатление? Что в ней привлекло: мелодия (какая она), ритм (определите его), сила звука или что-то еще?
6. Тема, идея, сюжет - как они выражены в музыке?
7. С чем можно сравнить данное произведение?
8. Какие чувства или ассоциации вызывает эта музыка?
9. Ради чего написано это произведение, что хотел сообщить, выразить или изобразить композитор?
10. Чем заинтересовала данная тема художников различных видов искусств?
11. Какие выразительные средства использованы в музыке, изобразительном искусстве, литературе?
12. Укажите эмоциональное родство произведений различных видов искусства.