Управление образования администрации

Вяземского муниципального района Хабаровского края

МОУ СОШ № 20 г. Вяземского.

Развитие творческих способностей младших школьников в различных видах музыкальной деятельности.

Е.Н. Паратова

учитель музыки

2009г.

ПЛАН.

1. Введение.

2. Процесс творчества с точки зрения психологии.

2.1. Художественно-творческие формы работы на уроке музыки.

3. Анализ работы.

3.1. Система творческих заданий как основа для развития творческого мышления .

3.2. Урок музыки – источник для музыкально-творческой деятельности у3чащихся и учителя.

4. Заключение.

1.Введение.

Урок музыки – это основная форма организации музыкального воспитания в школе. Урок музыки – это постоянное творческое общение между музыкой, учителем и детьми, между композитором, исполнителем и слушателем.

По своей удивительной способности вызывать в человеке творческую активность, искусство занимает, безусловно, первое место среди всех многообразных элементов, составляющих сложную систему воспитания человека.

Искусство – это душа. «Проблема духовности остро стоит в нашем обществе», повторяем мы постоянно и ищем пути решения этой проблемы в правильном воспитании человека уже в самом начале его пути – в детстве. Детство – отрезок человеческой жизни, где творчество становится универсальным и естественным способом существования человека. Жизнь меняется стремительно. Каждый год в 1-ый класс приходят совершенно иные дети, иное поколение. Мыслят быстрее, информация о фактах, событиях, понятиях – все больше... Только вот удивляются все меньше. Меньше восхищаются, негодуют. Замкнуты в однообразном круге интересов: модели машинок, куклы Барби, компьютеры, игровые приставки. Тенденция к равнодушию страшна. Общество нуждается в активных творческих людях. «Сегодня остро встает проблема формирования в человеке не только «коллективного сознания», но и развития в нем его индивидуальных творческих способностей, дарований, талантов, которые в первую очередь реализуются в школе, в процессе обучения и воспитания», - эти слова написал художник Г.Н. Филонов почти 20 лет назад. Как же они актуальны и сегодня!

Творчество – это тот путь, который может эффективно реализовать эту цель. Занимаясь музыкальным творчеством, человек не творит музыку, а творит, прежде всего, самого себя.

Известно, что у младших школьников ярко проявляется творческое начало, они чрезвычайно изобретательны в передаче интонаций, в подражании, легко воспринимают образное содержание сказок, историй, песен, музыкальных пьес, им свойственна природная активность, вера в свои творческие возможности. Все это является ценным началом для творческого развития младших школьников. Творчество активизирует память, мышление, наблюдательность, целеустремленность, интуицию, что необходимо во всех видах деятельности.

Много таланта, ума и энергии вложили в разработку педагогических проблем, связанных с творческим развитием личности, в первую очередь личности ребенка, внесли такие выдающиеся исследователи как Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, К. Роджерс, П. Эдвардс.

В настоящее время исследованием проблем творческого развития занимаются также Г.В.

Ковалева, Н.Ф. Вишнякова, Л. Дорфман, Н.А. Терентьева, А. Мелик-Пашаев, Л.Футлик.

Цель, которую я перед собой поставила и решаю на протяжении 4-х лет, это – «развить творческое начало в ребенка через систему творческих заданий и сделать общение с искусством необходимой частью его жизни.»

Для достижения данной цели передо мной встали следующие вопросы:

- Как развить в детях интерес к самим себе?

- Объяснить, что самое интересное скрыто в них самих, а не в игрушках и компьютерах?

- Как заставить «душу трудиться»?

-Как сделать творческую деятельность потребностью, а искусство – необходимой частью жизни?

Поэтому стержнем каждого моего урока стали свободные проявления ребенка, организуемые специальными заданиями.

2. Процесс творчества с точки зрения психологии.

«Творчество», по определению Даля – это создание нечто нового, отличного от образца.

Эта формулировка относится к конечному результату, а не к характеру деятельности. Ценность творчества, его функции заключаются не только в результативной стороне, но и в самом процессе. Психолог Т.В. Кудрявцев отмечал: в психологии необходимо различать творчество как «открытие для других» и творчество «как открытие для себя». В первом случае цивилизация пополняется новыми техническими изобретениями, произведениями искусства, научными открытиями. Во втором – на передний план выступает не объективная, а субъективная новизна продуктов творчества. Ребенок не создает в привычном смысле слова ничего нового и все, что он постигает, является новым только для него. Однако усвоить культурное наследие он может только усилием и трудом собственной мысли, собственного воображения.

 На уроках музыки в общеобразовательной школе, когда ребенок только начинает приобщаться к искусству, сразу важно говорить о творческости его развития. Что же такое творческость?

Американский психолог П. Эдвардс дает такое толкование творческости – это способность обнаруживать новые решения проблемы или обнаружение новых способов выражения, привнесение в жизнь чего-то нового для индивида. Это есть сила, способствующая положительной самооценке и обеспечивающая самопродвижение индивида в своем развитии. Вот каковые его убеждения в отношении творческого процесса:

1. Дети естественным образом любопытны и творчески. Они экспериментируют, исследуют, играют с самым разнообразным материалом: разбирают игрушки, строят домики из песка. Для них не существует правильной или неправильной работы с красками и рисунком, в сочинении стихов, песен, они просто работают и наслаждаются тем, что делают. Они учатся в этом процессе и чувствуют внутреннюю свободу в выражении себя.

2. Творчество есть процесс, который может приводить к созданию некоторого продукта. Таким продуктом может явиться стихотворение, рисунок, музыкальное произведение или танец.

3. Творческость порождается всем нашим организмом, а не только интеллектом. Творчество есть часть всего нашего существа, нашего тела, разума, эмоции, духа.

Когда мы соприкасаемся со своей творческой сущностью, мы одновременно соприкасаемся с универсальным источником энергии. Так, К. Роджерс говорил: «Основной источник творческости проявляет себя так же, как и та тенденция, которую мы обнаруживаем настолько глубоко, как целебную силу в психотерапии – тенденцию человека стать тем, что заложено в его потенциальности». По мнению Л.В. Выготского, который связывал творчество (жизнетворчество) с «созданием новых форм поведения». «… Каждая наша мысль, каждое наше движение и переживание, - отмечал выдающийся психолог, - являются стремлением к созданию новой действительности, прорывом вперед к чему-то новому». Именно поэтому творчество составляет основу общего психического развития, включая саморазвитие ребенка, является тем мостиком, через который проходят эмоционально-эстетическая реакция от восприятия к воспроизведению и закрепляются как личностные новообразования

Внутренним содержанием в творчестве маленького человека может стать простая эмоциональная оценка музыкального произведения как чего-то радостного, печального, грозного. И если это несложная оценка находит выражение в соответствующем музыкальном образе адекватно замыслу автора, то можно уже говорить о творческом процессе, который превращает эстетическое переживание в сотворчество. Поскольку под понятием творчества в начальной школе подразумевается не создание духовных ценностей, не конечный результат, а сам процесс, а так же действенность, способность к перевоплощению чужих мнений и чувств в свои собственные, то вся деятельность ученика на уроке музыки почти полностью является творчеством.

Обучение, основанное не на пассивном изучении материала, а на активном практическом овладении им, более результативно, ибо по словам И.Г. Песталоцци «Каждый узнает лишь то, что сам пробует сделать». В настоящее время существует немало новых программ, которые особое внимание уделяют технологии развития творческого начала. Их авторы: Д. Кабалевский, Ю. Алиев, Л. Школяр, И. Кадобнова, Л. Виноградова , И.А. Новоскольцева и И.М.Каплунова и другие.

2.1 Художественно-творческие формы работы на уроке музыки

Творческие задания, по сути, пронизывают весь урок от начала и до конца, независимо от темы урока и целей и задач, поставленных на нем. Творческие задания помогают в формировании музыкального мышления детей. При выполнении таких заданий дети должны согласовывать свои действия с характером звучащей мелодии, сменой настроения. При изучении каждой темы на уроках музыки применяются различные варианты творческих заданий. Система этих заданий проецируется в двух плоскостях: обязательность постоянного обращения к субъектному опыту ребенка, к жизненным примерам, впечатлениям детей, а с другой – к произведениям искусства, в которых запечатлены знакомые им ситуации, образы, явления.

Построение уроков музыки как уроков творчества предполагает такие практические методы и художественно-творческие формы работы, как импровизация, ритмизация, театрализация, пластическое интонирование, инструментальное музицирование, вокально-хоровое музицирование и другие. Раскрою значение некоторых из них:

Импровизация. Занятия импровизацией могут преследовать две взаимосвязанные цели: первую - выработку интонационного и ладового слуха, вторую - развитие творческой фантазии. Чаще всего при импровизировании от ученика требуется умение продолжить начатую учителем мелодию и завершить ее в тонике заданной тональности. Наряду с этим достаточно широко распространенным приемом не следует отказываться и от другого - импровизирования мелодии с выходом за пределы привычных мажорно-минорных ладовых соотношений, когда мелодия вовсе необязательно должна завершаться тоникой, а может уходить во всевозможные “вопросительные”, “незавершенные” интонации. Импровизации могут быть и ритмические, и связанные с исполнением (изменяющие характер, темп, динамику исполнения) и т.д. - такого рода приемы импровизирования также достаточно широко распространены.

Пластическое интонирование. “Пластическое интонирование это один из способов, одна из возможностей “проживания” образов, когда любой жест, движение становятся формой эмоционального выражения содержания. Жест, движение, пластика обладает особенным свойством обобщать эмоциональное состояние.

Пластическое интонирование - это любое движение человеческого тела, вызванное музыкой и выражающее ее образ. Оно связано со всеми видами исполнительского искусства - движения музыканта подчас “договаривают” тайный смысл музыки, который слышит только этот музыкант. Иногда пластическое интонирование возникает спонтанно (от “переизбытка” чувств), но, зная неразрывность музыкальной и пластической выразительности, учитель должен побуждать ребят воспринимать музыку не только слухом, но и с помощью музыкально-ритмического движения.

Прием исполнения музыки движением, жестом - “пластическое интонирование”. Это помогает ребятам ощутить протяженность фразы или несимметричность фразировки, почувствовать в пульсации характер того или иного произведения, показать особенности развития, развертывания музыки, а также проявить себя в творческом поиске.

Можно привести в пример дирижера - человека, который, не играя сам на инструменте, в то же время “играет” таким колоссальным инструментом, как оркестр. Значит, есть в жесте дирижера что-то такое, что дает почувствовать интонационно-образный смысл музыки. Движение -это зримая музыка, не случайно сейчас на сцене появились пластические трактовки многих инструментальных и вокальных произведений. Исполнение музыки движением дает учителю увидеть, как слышит музыку каждый ученик. В то же время исполнение музыки движением раскрепощает ребят и заставляет их слушать произведение от начала до конца, не “выключаясь”. Когда меняется характер музыки, моментально видно, насколько чутко уловили эти изменения дети, а значит, насколько они были внимательны. Инструментальное музицирование. Инструментальное музицирование - это творческий процесс восприятия музыки через игру на доступных ребенку музыкальных инструментах. Хочу еще раз подчеркнуть мысль о взаимопроникновении всех видов музыкальной деятельности в процессе активного восприятия музыки. Так, инструментальное музицирование самым тесным образом связано со слушанием музыки, вокально-хоровым исполнением, импровизацией.

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.

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 формируется слуховые представления, чувство ритма, тембра, динамики. Развивается самостоятельность в действиях ребенка, его внимание и организованность.

Инструментальное музицирование вызывает восторг, радость у учеников, желание у каждого попробовать свои силы, поэтому эта деятельность важна для общего музыкального и творческого развития.

Вокально-хоровое музицирование. 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 различные 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 включение в игровые ситуации, в диалоги - музыкальный “разговор”; сопоставление мелодий, отдельных музыкальных фраз на основе интонационного постижения. Наилучший прием, когда дети, “проживая” текст песен, рождают, созидают, творят свои варианты мелодий, часто приближающихся к авторскому замыслу.

Важно, чтобы в творческом музицировании (пении, игре на инструментах, дирижировании, пластическом и речевом интонировании, размышлении и так далее) ребенок «выплескивал» свое состояние, субъективно «проживал» свое настроение в музыке, а не выполнял техническое задание учителя

3. Анализ работы.

Учителем музыки я работаю 15 лет, из них уже седьмой год в школе № 20 г. Вяземского. В школе долгое время не проводились уроки музыки, но, наблюдая за детьми, я заметила их большой творческий потенциал. Ребята с радостью сочиняли сказки об инструментах, составляли кроссворды, рисовали рисунки к музыкальным произведениям, даже если это не было задано.

Жить без фантазии, без поиска грустно и тем более видя, что ребята стремятся к поиску нового, сама собой появилась тема для самообразования, над которой я работаю уже 4-ий год: «Развитие творческих способностей младших школьников в различных видах музыкальной деятельности».

Много лет работаю по программе Д.Б. Кабалевского. Считаю эту программу эмоциональной, обучающей, воспитывающей, несущей огромные возможности для развития творческого потенциала: как учителя, так и его учеников. Но также варьирую, включая программу Сергеевой и Критской, которая очень близка к программе Кабалевского.

Для себя, я определила следующие показатели развития творческих способностей:

1.Способность тонко чувствовать, воспринимать, понимать искусство, эмоционально откликаться, т. е развитие сенсорных способностей. Для того, чтобы пробудить чувства необходимо развить способность уха слышать, глаза видеть.

2. Способность оценивать произведение искусства.

3.Способность творчески себя проявлять в различных видах деятельности.

4.Выраженность эмоционально-личностных переживаний ребенка.

Эти показатели легли в основу диагностики и моих наблюдений за развитием ребят. Наблюдая за детьми в первые годы по этой проблеме, я заметила, что западают: сенсорное восприятие музыки, эмоционально-чувственная сфера, эстетическое восприятие действительности, слабая эмоциональная отзывчивость на музыку. Ребята, которые посещали детский сад, проявляли большую эмоциональную отзывчивость, были более раскрепощены, но также испытывали трудности в инсценировании песен, в передачи движением музыки.

В феврале 2009г. мною была проведена анкета по выявлению уровня творческого развития учащихся (приложение 1.)

 I блок вопросов связан с уровнем музыкальной информированности (муз. ЗУНы), (вопросы 3, 7, 8).

II блок вопросов связан с отношением к урокам музыки и видам деятельности в пространстве учебного времени (вопросы 1, 2, 3, 11, 14, 15).

III блок связан с уровнем творческого развития детей (вопросы 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13).(приложение).

Данные анкеты свидетельствуют, что урок музыки любят 98% анкетированных детей, 76% считают себя любителями музыки. Предпочтение классической музыки отдали 50% ребят, 30% любят детские песни, музыку из мультфильмов. Причем дети не «зацикливались» на одном жанре: 40% детей отмечали в своих ответах и народную , эстрадную и даже духовную музыку. 30% детей обобщили свои музыкальные пристрастия, написав, что любят «всякую» музыку.

Среди любимых произведений и композиторов были перечислены почти все те, с которыми дети познакомились в течение 2-х четвертей: балет «Щелкунчик» П. И. Чайковского, опера Н.А Римского-Корсакого «Сказка о царе Салтане», фрагменты из «Пер Гюнта» Э. Грига.

 Ответы на вопросы, связанные с творческим развитием детей, свидетельствуют. что 72% пробовали сочинять музыку, 80% считают, что им удается сочинение сказок на музыкальные темы, периодически и с удовольствием рисуют свои музыкальные впечатления 90% учащихся. Так свидетельствуют о возросшем уровне творческого развития ответы детей на вопрос, что они больше любят: слушать или исполнять музыку. В процентном соотношении это выразилось следующим образом: любят «все» - 32% детей, лишь 8% предпочитают только слушать музыку. В большинстве же ответов виды деятельности объединились попарно: исполнять и слушать нравиться - 27%, исполнять и сочинять – 33% детей.

Из ответов на вопрос о том, какие настроения может передавать музыка, явствует, что возросли и слушательские умения, дети научились сопереживать музыке, отождествлять себя с музыкальным образом. 57% детей считают, что создать яркй музыкальный образ помогают такие средства музыкальной выразительности, как темп, динамика, тембр, ритм, т. е. все те, которые осваивались в течении 2-х четвертей. Назвали меньше трех наименований всего – 3%.

Возросший уровень творческой активности подтверждается и тем, что 70% детей отдали предпочтение творческим видам деятельности: игра на музыкальных инструментах, ритмопластическим этюдам, театрализации песен, рисованию музыкальных впечатлений, музыкальным загадкам. Пение и слушание распределились между остальными 30% ребят.

Полученные результаты позволяют говорить о положительной динамике, об определенном уровне развития творческих способностей учащихся.

3.1. Система творческих заданий как основа для развития творческого мышления.

Каждый учитель по-своему решает, каким образом достичь цель, поставленную перед собой.

Активным средством развития творческой деятельности учащихся, по-моему, мнению является поисковый метод, когда дети сами ищут ответы на вопросы и творческие задания.

Система творческих заданий, по - моему мнению, существенным образом влияет на мышление, речь, воображение, активность ребенка. Творческие задания позволяют широко опираться на субъектный опыт ребенка, и вполне созвучны с концепцией личностно-ориентированного обучения. Важно, чтобы такие задания носили и развивающий характер.

Творческие задания, по сути, пронизывают весь урок от начала и до конца, независимо от темы урока и целей и задач, поставленных на нем. Творческие задания помогают в формировании музыкального мышления детей. При выполнении таких заданий дети должны согласовывать свои действия с характером звучащей мелодии, сменой настроения. При изучении каждой темы на уроках музыки применяются различные варианты творческих заданий. Система этих заданий проецируется в двух плоскостях: обязательность постоянного обращения к субъектному опыту ребенка, к жизненным примерам, впечатлениям детей, а с другой – к произведениям искусства, в которых запечатлены знакомые им ситуации, образы, явления.

Выполнение их во многом зависит от учителя, от его личности, увлеченности, способности участвовать в сотворчестве. Создавая определенные ситуации, я побуждаю ребят, самим находит ответы на вопросы, то есть стремлюсь создать поисковую ситуацию.

 Например: 2 класс, 3 четверть «Куда ведет нас песня». (Симфония.)

- Ребята, когда я собиралась к вам на урок мне в руки попала странная карта. (Рассматриваем карту. Видим кита-песню, плывущего к острову, название которого закрыто, а рядом пиратский остров. Видимо на нем живут пираты. Они не пускают песню к секретному острову).

- Давайте поможем киту-песни. А раз это кит-песня, то секрет нам помогут открыть… (песни). Работа над песней «Во поле береза стояла», помогает раскрыть секрет острова, т. к на стрелке ведущей к острову написана именно мелодия этой песни. Ребята узнают мелодию песни в симфонии №4 П.И. Чайковского. В конце урока, ребята сами произносят слово – симфония.

На своих уроках я стремлюсь на ряду со слушанием музыки и вокально-хоровым исполнением уделять значительное место пластическому интонированию, импровизации, инструментальному музицированию, драматизации.

Для понимания и принятия какого-либо музыкального произведения нужно понимать и хорошо разбираться в средствах музыкальной выразительности, это: лад, тембр, регистр, динамика, темп и другое. Поэтому на своих уроках я много внимания уделяю творческим заданиям на восприятие и осмысление средств музыкальной выразительности.

Например: С понятием «лад» знакомлю детей на материале стихотворной сказки «Два брата» Е. Королевой. (Приложение 2.) Один из них окрашивает произведение в грустные, печальные тона (минор), другой любит яркие, веселые, жизнерадостные краски (мажор). Познакомившись со сказкой, ребята легче отличают мажорное по настроению звучание музыкального произведения от минорного.

Постижение понятий «лад», «мажор», «минор» невозможно без обращения к произведениям искусств других жанров: живопись, поэзия. На взаимосвязи различных видов искусства у детей формируется чувство эстетического сопереживания произведениям искусства, также происходит активное усвоение необходимых понятий.

Картина В. Васнецова «Аленушка» может служить ярчайшим примером минорного настроения. На уроке мы рассматриваем, «вслушиваемся», обсуждаем эту картину. Творческое домашнее задание: подобрать репродукцию соответствующую мажорному настроению. (Или передать светлое, радостное настроение в своем рисунке).

В следующем творческом задании интересно и плодотворно можно поработать над инсценировкой песни «Жук» Н. Потоловского:

- Жук, жук,

Где твой дом?

- Мой дом под кустом,

Мальчики бежали,

Домик растоптали.

(оббежали).

После разучивания этой песни и определения минорного лада предлагаю детям придумать ситуацию, когда бы жук радовался тому, что его домик разрушили.

Дети отдают предпочтение следующему варианту: «Домик у жука был старый, а после того, как мальчики его растоптали, ему построили новый домик, жучок радуется».

Далее исполняю песню в мажоре. На вопрос «что изменилось в звучании музыки?» дети отвечают: «настроение, характер».

Поскольку изменился характер музыки, значит, изменился и лад (мажорный). Поем эту песню хором в мажорном ладу и инсценируем. Один ребенок выступает в роли жука, три ученика – в роли мальчиков, остальные дети поют слова автора.

Также на основе этой песни провожу работу над 2-х голосием: часть детей поют «ж»!!, остальные пропевают всю песню.

 Похожее задание на инсценирование и первые пробы двухголосного исполнения провожу на стихотворении :

- Горе, горе, горюшко.

 Утонула корюшка,

 Рак на удочку попал

 Муравей с бревна упал. (Минорное настроение. Далее происходит поиск выхода на мажорное окончание.)

пропеваем.

ох! Ох! (на два голоса)

Интересно задание на развитие ладового чувства «Танцующие ручки» на музыку Л. Бетховена «Веселая. Грустная».

Задание выполняется за ширмой. У детей на руках разноцветные перчатки.

Часть 1: танцуют руки в ярких перчатках (на каждой руке разная).

Часть 2: выполняют плавные движения руки в перчатках серого, коричневого, зеленого цвета.

На повторение части - снова танцуют яркие перчатки.

Формирование чувства лада и других средств музыкальной выразительности, и закрепление понятий «мажор», «минор» происходит на протяжении всех лет занятий с детьми музыкой, во время разучивания новых песен, прослушивания разных музыкальных произведений.

 Ритм – неотъемлемая часть не только музыки, но и жизни вообще. Первым творческим заданием по освоению ритма предлагаю игру «Имена и ритмы». Дети должны хлопками изобразить ритмические рисунки своих имен, друзей, соседей по парте. Ударные слоги отмечать более сильными хлопками.

О-ля – два хлопка

Ма-ри-на – три хлопка

Петр – один хлопок

Обычно дети легко справляются с этим заданием.

 Усложняю задание: детям раздаются карточки со схематично зашифрованными именами. Работа ведется в парах: самостоятельно расшифровывают, затем проверяют друг друга, обосновывая (пропевая) свои результаты.

Также предлагаю карточки-загадки: В одном столбце ряд имен, в другом рисунки ритмов этих имен.

Задание: Нарисовать карандашом стрелки, соединяющее нужное имя со схемой его ритма:

Клим!!!

Ваня!

Федот!!!!!

Оксана!!

Верочка!!

Максимилиан!!!!!

Константин!!!

Елизавета!!!

Зинаида!!!!

Развитие и усвоение понятия «тембр» – окраска звука, происходит так же на основе творческих и музыкально-игровых заданий.

Игра «Узнай по голосу»:

Водящий (они меняются) закрывает глаза. Дети (можно с движениями) напевают текст:

Коля, ты сейчас в лесу,

Я зову тебя: «А – у».

Ты глаза закрывай, не робей,

Кто назвал тебя, узнай поскорей.

Один из поющих пропевает имя водящего, который должен узнать по голосу позвавшего его ребенка.

Понятие «тембр» закрепляется и на основе слушания музыкальных произведений. Одним из серии творческих заданий, нацеленных на усвоение языка музыкального искусства, развития тембровых представлений, является следующее. На одном из уроков слушаем «Полет шмеля» Римского-Корсакова из оперы «Сказка о царе Салтане». Пьеса звучит в исполнении симфонического оркестра. После обсуждения музыкально-выразительных достоинств этого произведения предлагаю детям представить образ шмеля, исполненный на одном инструменте. В дискуссионной форме дети должны решить, возможно, ли это, какой инструмент они считают более подходящим для создания образа шмеля. При нескольких попытках «отстоять» преимущество некоторых отдельных инструментов (скрипка, фортепиано), большая часть детей склонялась к исполнению этой пьесы целым оркестром: дети услышат шум моря, ветра и жужжание шмеля, что в целом создает колоритную картину.

Дальше предлагаю прослушать эту же пьесу в исполнении трубы. Дети обычно удивляются выразительными возможностями одного инструмента. Но все-таки детей отдают предпочтение симфоническому оркестру. В беседе приходят к выводу, насколько важной в создании музыкального образа и характера музыки является тембральная окраска (тембр).

Еще одно творческое задание на закрепление тембра. Слушаем фрагмент «Арагонской хоты» Глинки, в исполнении симфонического оркестра и фортепиано (название произведения не сообщается). Перед слушанием даю задание: определить разницу и найти общее в прослушанных отрывках. Сразу ребята редко слышат, что это одно и то же музыкальное произведение. И только после неоднократного слухового анализа дети убеждаются, насколько тембральная окраска влияет на звучание и может изменить общий фон произведения.

Большое место на моих уроках занимает игра на музыкальных инструментах. Кроме привычных шумовых инструментов, часто используем подручные материалы, из которых можно извлекать различные звуки. Объясняю детям, что все вокруг нас может звучать и обладает своим неповторимым голосом. Предлагаю детям поиграть на бумаге. Например, разной бумагой разными способами: ритмично сминать, тереть, рвать. Затем обратить внимание на то, сколько тонких звучаний можно различить в «бумажной музыке». Бумажные звуки перетекают друг в друга, образуя композицию, для которой можно придумать интересное название, например «Мышиная суета», «Шорохи ночного леса». Когда это происходит впервые, ребята очень сильно удивляются. Но сейчас это задание становиться любимым и ребята сами предлагают стихотворения или ситуации, где можно применить «бумажную музыку» и даже сами стали придумывать музыкальные инструменты, которые сделали из подручного материала.

Воображение у ребят, особенно младшего школьного возраста, как правило, яркое, живое, и “музыкальные картинки” они слушают с удовольствием, причем чаще всего я прошу их слушать с закрытыми глазами, чтобы не отвлекаться, а увидеть музыку в своем воображении

Творческое задание на развитие тембрового слуха и окраски на примере музыки П.И. Чайковского «Осенняя песня» (Октябрь) методом словесного рисования:

Дети должны «раскрасить» музыку, назвать как можно больше слов, характеризующих тембровую окраску. После прослушивания пьесы приступаем к характеристике средств музыкальной выразительности: штрихов, темпа, регистра, динамики и тембра. Если дети затрудняются в описании цвета музыки, предлагаю на выбор пары слов, характеризующих звуковую окраску: теплый – холодный, насыщенный – прозрачный, жесткий – мягкий, легкий – тяжелый, тусклый – блестящий и так далее.

Дополнительно предлагаются вспомогательные вопросы:

- Почему звуки высокого регистра в нашем воображении окрашиваются чаще всего в прозрачные, светлые тона, и низкие звуки вызывают ощущение темных, холодных красок?

Далее предлагаю сочинить рассказ к музыке, используя названные слова, «окрашивающие» музыку. В основе должен лежать осенний образ. Задание развивает творческую фантазию, образное мышление, умение воплощать музыкальный образ в художественный.

В этом творческом задании идет ненавязчивое повторение и других средств музыкальной выразительности: темпа, динамики, штрихов. Подобные творческие задания развивают в детях способности видеть, замечать выразительные свойства предметов и явлений, активизируют воображение, создают творческую атмосферу.

На своих уроках я стремлюсь к тому, чтобы учащиеся воспринимали музыку в целом, то есть, прежде всего, чувствовали ее общий характер (музыка веселая, бодрая, спокойная, маршевая, плясовая и так далее). Поэтому включаю в урок творческие задания на пластическое интонирование. Это помогает ребятам ощутить протяженность фразы, почувствовать в пульсации характер того или иного произведения, показать особенности развития. Исполнение музыки движением дает возможность учителю увидеть, как слышит музыку каждый ученик. Когда меняется характер музыки, моментально видно, насколько чутко уловили эти изменения дети, а значит насколько были внимательными.

Например: Танцевальная фантазия «Пигмалион и Галатея». Рассказываю легенду о Пигмалионе и Галатеи. Дети стоят или сидят (кто, как хочет) в разнообразных позах – это скульптуры. Затем начинают двигаться в соответствии с текстом. Звучит музыка, на ее фоне текст: «Много лет тому назад в древнем государстве жил знаменитый скульптур. он умел творить чудеса: из больших и красивых камней высекал статуи. Скульптор вкладывал в них свою душу, любовь и мастерство. Статуи все были разные, непохожие друг на друга. Скульптор ходил между ними и любовался на творение своих рук.. Они стояли неподвижные, их мраморные лица ничего не выражали: они были холодные и надменные, но, несмотря на это, очень-очень красивые. Творцу захотелось, чтобы все они ожили и радовались жизни. Он стал ходить между своими статуями и нежным взглядом и теплым прикосновением рук вдыхал в них жизнь. Каменные фигуры оживали, медленно поворачиваясь и разглядывая друг друга, а потом начинали плавно неторопливо двигаться. Первые их движения были неуклюжие, ведь они еще не умели ходить, не умели танцевать, даже не умели улыбаться! Но произошло чудо: их движения становились все выразительнее, красивее, грациознее. Они начали танцевать. Казалось, для них ничего в мире не существует, кроме музыки и танца.

… Но вот наступила ночь, и все они опять застывали в своих позах и, засыпая, думали о том, что с наступлением следующего дня они опять будут танцевать под звуки прекрасной, нежной музыки».

Еще одно задание на нахождение необычного пластического движения. Звучит «Полька – шарманка» Д. Шостаковича.

Творческое задание: передать изменяющийся несколько раз на протяжении звучания произведения темпоритм музыки любыми движениями на свой выбор (упражнение «ускоряем – замедляем»). В основном дети правильно реагируют на изменение темпа, выполняя прыжки и бег на быструю часть пьесы, и с замедлением переходят на спокойную ходьбу.

Движения, придуманные детьми, отличаются однообразием. Активизирую их творческую фантазию изменением условий выполнения задания: ногами двигать запрещаем, детям приходится включать другие части тела. Количество справляющихся уменьшается, по условию задания они садятся. Оставшиеся дети исполняют вращательные движения руками, или головой, изменяя скорость в соответствии с темпом музыки, повороты туловища, наклоны.

Наконец, для самых сообразительных предлагаю шуточное задание: не употребляя слов «лицо» и «мимика», предлагаю изобразить изменение темпа не двигаясь, не помогая себе частями тела. Ребята после долгих споров приходят к единому мнению, что можно изобразить изменения темпа мимикой – улыбка на быстрый темп и грустное выражение лица на медленный. Другой вариант: чередование быстрого моргания с закрытием глаз. Задание дает возможность творческого самовыражения.

 Творческое задание на развитие темпоритма звучит так: «Угадай личный темп ученика».

Группа ребят ходит по классу - каждый в своем постоянном темпе. Педагог исполняет на музыкальном инструменте пульсацию или мелодию, соответствующую только одному ребенку. Сидящие дети должны определить, чей шаг сопровождает учитель. Задание выполняется несколько раз подряд, так как многие дети затрудняются в определении.

Сложное игровое творческое задание на развитие темпоритма «Перевертыши».

Игра проходит в виде музыкального «разговора» учителя с учеником, а затем между парами учеников. Сложность задания заключается в том, чтобы правильно и быстро отреагировать на музыкальную фразу педагога: на медленную игру ответить быстро (на любом детском музыкальном инструменте), на быструю – медленным повторением заданной ритмической фразы.

Интересны задания, в которые включена импровизация. Например, мини-рассказы, которые можно озвучивать как голосом, так и на инструментах.

«Пришли дети в лесу, чтобы не потеряться, стали аукаться - …(вокальные или инструментальные примеры). В лесу услышали пение кукушки - … и стук дятла - … закапал дождик - … А потом тучки ушли, и запел соловей - …».

«Настало утро, пропел петушок - … Стало слышно, как пастух заиграл на рожке - … Коровы стали собираться в стадо и мычать - …».

Всегда интересна для детей импровизация на заданный текст, например сочинение мелодия в заданном жанре. Жанр может определяться и стихотворным двустишием, дающим настрой импровизации. Например:

1. Полька.

- Полька, полька, полечка, три подскока, два прыжка.

 - Встань-ка на дорожке, хлопни-ка в ладошки,

 Топни каблучками, потанцуй-ка с нами.

2. Вальс.

 - В плавном вальсе вместе с нами закружились все вокруг.

 - Бабочки сели в траву отдыхать, а отдохнут, понесутся опять.

3. Марш.

 - На зарядку мы спешим, стать сильнее мы хотим.

 - Опять несет нас паровоз, мы слышим звонкий стук колес.

4. Песня.

 - Мама доченьку качала, тихо песню напевала.

 - На елке свечки мы зажжем и хороводы заведем.

Развитие звуковысотного чувства (регистры).

Очень нравится, и любят дети такое задание: класс делится на 2 команды – «фасольки» - высокие голоса и «бобы» - низкие голоса.

Ора-ора, ора-Ра-Ра -2 раза (1- высокие, 2 - низкие)

3 фасольки (высокие), 2 боба (низкие)

Побежал я в огород – 2 раза

Положил их прямо в рот – 2 раза

 Ам – глиссандо, ик!

Одновременно распевкой и представлениями о регистрах может служить следующее задание. Рассказ сопровождаю движением рук. Рассказываю детям: «Жила была маленькая собачка, и она очень звонко тявкала ». Как? Ребята на перебой показывают, выбираем самое удачное. «Затем собачка подросла и стала уже гавкать». Как? Также выбираем самое удачное. «И, наконец, собака выросла, превратилась в большую, лохматую собаку и стала авкать». Кто покажет как? Это задание ребятам нравится. Его можно проводить и как физкультминутки во время урока.

Большое внимание уделяю слову о музыке, т. к. значение словесного метода в музыкальном воспитании очень велико.

Слово о музыке должно быть ярким, образным, но предельно точным, направленным на творческую фантазию ребенка. Для этого использую отрывки из рассказов, сказок, стихотворений.

Очень часто включаю в урок пальчиковые упражнения. Они также могут являться распевкой голосового аппарата, минуткой отдыха, некоторые из них можно использовать и для театрализации, а также является и развивающим заданием. (Приложение 4.)

Сейчас дети у нас очень загружены. Программы по основным предметам сложные, поэтому на своих уроках, где это, возможно, включаю творческие задания, направленные на оптимизацию психологического состояния детей: «Письмо воображаемому другу», «Я очень хочу», «Мои ощущения в лучах солнца». Такие задания помогают детям управлять настроением и самочувствием, формировать позитивное отношение к своему «Я» через услышанные произведения (Приложение 5.).

Подводя итог, можно обобщить творческие задания, используемые мной на уроках:

- Ритмопластика (придумать движения).

- Бег ассоциаций (найти ассоциации):

- с природой;

- с репродукциями;

- со стихотворениями;

- с жизненными ситуациями.

- Актуализация субъектного опыта (свободно обсудить … , сравнить … , передать впечатления …).

- Музыкальное рисование (создание словесного портрета).

- ИЗО (рисунок).

- Игровые ситуации (музыкально-дидактические игры).

- Импровизация на детских музыкальных инструментах.

- Театрализация (инсценировка песен, перевоплощение).

- Игровая импровизация.

- Задания, направленные на оптимизацию психологического состояния детей.

3.2.Урок музыки — источник для музыкально-творческой деятельности учителя и учащихся

Урок музыки бывает раз в неделю. Но чтобы знания и впечатления, полученные детьми на уроке, дали ростки, каждый учитель должен подумать о внеклассной работе. На уроках я стараюсь вводить в сознание детей музыку как необходимую часть жизни. Частью жизни моих ребят стало участие в вокальной группе. В работе с вокальной группой мы не только разучиваем новые произведения, продолжая развивать те навыки и умения, которые приобрели на уроках музыки. Серьезная работа ведется в области развития музыкальных способностей, в области освоения вокала, расширения навыков многоголосного пения, совершенствования исполнительской культуры. Урок музыки и занятия в вокальной группе закладывают в ребятах основу музыкальной культуры, позволяют мне создавать коллектив увлеченных, влюбленных в музыку людей.

Результатом творческой работы служат участия в концертах, фестивалях не только школьных, но и городских. Каждое выступление тщательно готовится; это воспитывает ребят и приносит пользу. Концерт — это не только радость и праздник, но это и трудная, напряженная работа, результатом которой является рождение искусства.

Традиционными стали праздники: “Новый год”, “Последний звонок», “Выпускной вечер”.

Впервые в этом учебном году пробовала свои силы в районной краеведческой конференции, посвященной 70-летию Хабаровского края. Яна Потемкина, с которой мы выступали на конференции, заняла 6-ое место. Тема нашего выступления была: «Культура коренных народов Приамурья». Надеюсь, что в следующем учебном году мы с Яной продолжим работу над этой интересной темой.

 Задача не только урока музыки, но и внеклассной работы — средствами музыкального искусства воспитывать и развивать у ребят эстетические чувства, правильное представление о прекрасном, расширять их знания, воспитывать высокий художественный вкус. Урок музыки — импульс для достижения этих целей. Но творческим лидером должен стать учитель музыки. Он должен стремиться к творчеству, стремиться к движению вперед. И если он испытывает восхищение перед миром, работает над собой, то это движение будет

4. Заключение.

Работа с детьми по развитию творческих способностей не заканчивается в начальной школе, я ее продолжаю и среднем и в старшем звене. Только формы выбираю уже, конечно другие, а именно:

- Система вопросов, направленных на мироощущение, осознание себя частичкой вселенной;

- Составление презентаций;

- Провожу творческие работы по прослушанным произведениям;

- Написание рефератов, сообщений.

 Невозможно осветить все грани проблемы общения на уроках музыки. Главное – задуматься над проблемами художественного процесса общения в совместной музыкально-творческой деятельности учителя и учеников. Совместная музыкально-творческая деятельность учителя и ученика, по-моему, убеждению, является определяющей содержания общения на уроке. Обучающие, развивающие и воспитательные задачи урока должны быть неразрывно связаны в едином процессе музыкально-творческого общения.

Мудрость творчества заключается в том, что не надо «торопить» чувство мыслью, надо довериться бессознательной области души ребенка. Постепенно накапливая и сопоставляя свои впечатления, музыкально-слуховые представления, он внезапно раскрывается в своих творческих проявлениях, а педагогическая мудрость в том, чтобы почувствовать и ни в коем случае не пропустить этот момент, дав простор для самостоятельных проявлений ребенка.

Только самостоятельное творчество детей на уроке разбудит их дремлющие способности.

Формула: «Открытие себя – открытие для себя – открытие для других» - является стержневой основой во всей моей работе .

Литература:

 1. Вендрова Н. Воспитание музыкой. М.: Просвещение. 1991 г.

 2. Вендрова Т.Е. Пусть музыка звучит! (из опыта работы). М. «Просвещение» 1990г.

 3. Горюнова Л. Развитие ребенка как его жизнетворчество. // Искусство в школе. 1993 г. № 1.

 4. Горюнова Л. Развитие художественно-образного мышления детей на уроках музыки. // Музыка в школе. 1991г. № 1.

 5. Гуревич К. Лабиринты развития таланта. // Искусство в школе. 1993 г. № 1.

 6. Кабалевский Д. Как рассказывать детям о музыке. М.: Просвещение, 1989 г.

 7. Колесов Д.В. О психологии творчества. // Психологический журнал. 1992 г. № 6.

 8. Критская Е. Интонационный анализ – творчество учителя и ученика / Искусство в школе.

1993 г. № 1.

 9. Кудрявцев С. Творческая природа психологии человека. // Вопросы психологии. 1990 г. № 3

10. Московская С. Педагогика будущего. Синтез искусств. Звук и цвет. – СПб.: 1995г.

11. Немов Р.С. Психология. Книга II. М.: Просвещение, 1994 г.

12. Столяр З. Выразительные средства музыки. Кишенев.: Киртя Молдованска, 1990 г.

13. Тарасов Г.С. О психологии музыки. // Вопросы психологии. 1995 г. № 5.

14. Теплов Н.А. Музыка – детям: Пособие для муз. руководителя. – М.: Просвещение, 1985 г.

15. Терентьева Н.А. Художественно-творческое развитие младших школьников на уроках музыки в процессе целостного восприятия различных видов искусства. – М.: Прометей, 1990 г.

16. Энциклопедия для юных музыкантов

Вопросы анкеты:

1. Любишь ли ты уроки музыки?

2. Можешь ли назвать себя любителем музыки?

3. Какую музыку ты любишь слушать? (классическую, современную, русскую, зарубежную, народную).

4. Сочинял ли ты когда-нибудь музыку? (если сочинял, то как часто, какую).

5. Рисуешь ли ты свои музыкальные впечатления?

6. Можешь ли придумать музыкальную сказку, про кого ты сочинял или сочинил бы сказку, или про что, на какую тему).

7. Твой любимый композитор?

8. Любимые произведения?

9. Играешь ли ты на музыкальных инструментах? Каких?

10. Любишь ли участвовать в концертах?

11. Что ты больше любишь: слушать музыку, сочинять ее, исполнять?

12. Можешь ли придумать движения под музыку?

13. Меняется ли твое настроение, когда ты слушаешь музыку?

14. Какие музыкальные выразительные средства знаешь?

15. Что тебе больше нравится делать на уроках музыки?

I блок вопросов связан с уровнем музыкальной информированности (муз. ЗУНы), (вопросы 3, 7, 8).

II блок вопросов связан с отношением к урокам музыки и видам деятельности в пространстве учебного времени (вопросы 1, 2, 3, 11, 14, 15).

III блок связан с уровнем креативности детей (вопросы 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13).