ОГКОУ «Нерехтская школа – интернат VIII вида».

Представление инновационного педагогического опыта работы

Тема: «Развитие творческой личности учащихся на уроках музыки»

Иванова Елена Николаевна

учитель музыки и пения

высшей квалификационной категории

2014 год

«Если у вас есть талант, поделитесь им с другими!

Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите!

Если ваша душа поёт, пойте!»

Искусство – необходимая часть жизни человека, форма своеобразной творческой деятельности, рождающая художественные ценности. Это в полной мере относится и к музыкальному искусству.

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям.

Уроки музыки в школе направлены на развитие творческих способностей учащихся, творческое начало рождает живую фантазию, воображение. Творческие дети более трудолюбивы, усидчивы, коммуникабельны, целеустремленны, обладают многомерным мышлением, имеют много качеств, необходимых в нашей интенсивно меняющейся жизни. Актуальность работы определяется потребностью в развитии творческих способностей современного ученика, становление творческой индивидуальности, что является важным условием дальнейшего полноценного развития личности.
Актуальность: Развитие творческих способностей учащихся на уроках музыки через разные виды деятельности, с целью воспитания художественно развитой творческой личности.

Ведь творчество – это свобода, нестандартное видение мира, это шаг в неизвестность и отступление от определенных норм. Часто ли мы нашим детям даем возможность отступить от них? Скорее всего, в ответах учеников мы пытаемся услышать норматив, заведомо спланированный в нашем сознании.

Сейчас многие педагоги сталкиваются с тем, что традиционные формы, методы и средства организации учебно-воспитательной деятельности, разработанные государственными и социальными институтами еще в советскую эпоху «производства» социально-адаптированной, усредненной личности, не отвечают требованиям сегодняшнего времени. Среди методов, способных помочь решить данное противоречие– это поиск и реализация эффективных подходов к процессу формирования и развития творческого потенциала личности. Именно поэтому среди позитивных тенденций школьного образования сейчас все более четко прослеживается стремление к созданию развивающих, эвристических моделей обучения.

Важнейшая задача эстетического воспитания в школе – развитие в учащихся творческого потенциала. Сегодня обществу нужна   творческая личность, умеющая планировать будущие действия для достижения целей, понимающая высокую ценность образования и обучения, с развитым творческим мышлением. Важно обновить обучение, чтобы достичь желаемого результата в развитии творческого потенциала учащихся, а для этого надо создать условия для успешного развития творчества учащихся на уроках музыки и во внеурочной деятельности.

Урок музыки – это урок искусства. Каким мне видится этот урок? Конечно же, творческим. Этот урок должен способствовать решению следующих целей и задач:

Цель:

* Рассмотреть теоретическое обоснование понятия «творчество».
* Проанализировать реализацию принципов, методов, приемов на уроке музыки, целью которых является развитие творческой личности
* Участие в различных видах творческой деятельности.
* Разработать комплекс новых заданий, направленных на развитие творческих способностей учащихся.
  Задачи:
* Формирование устойчивого интереса к музыкальному творчеству
* Обучение выразительному пению
* Обучение певческим навыкам
* Развитие слуха и голоса детей.
* Формирование голосового аппарата.
* Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма.
* Сохранение и укрепление психического здоровья детей.
* Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского творчества).
* Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха.
* - максимально развить гармоничную личность;
* - приобщить к искусству и осознать неразрывную связь между различными его видами;
* - выработать ассоциативный вид мышления и воображения;
* - помочь сформировать положительный духовный опыт;
* -пробудить и развить чувство доброты, сердечности, сопереживания к окружающим.

Помочь ребёнку пробудиться, дать толчок и развить творческие способности у детей – это и есть моя основная цель при обучении каждого ребёнка. Лучший способ для учителя развить творческие задатки у детей – это самому быть творческой личностью.

Каждому педагогу известно это мучительное состояние поиска и волнения при составлении урока. Каким образом соединить воедино музыку, речь, мимику, паузы и взгляды, различные ассоциации, внутренние переживания и размышления? Как создать обстановку творческой активности? Что останется в душе ребёнка после очередного урока? Я заранее определяю замысел урока и конструирую его. Бывает так, что реальная встреча с учениками часто вносит свои коррективы в план. И чем больше во мне творческого поиска, тем ярче и эмоциональнее проходит урок. Под термином «творчество» подразумеваю «познавательно-поисковую художественную практику» детей, поскольку на каждом уроке они сами открывают что-то важное, ранее не известно им в мире искусства. Умение вслушиваться в музыку, вглядываться в картину, чувствовать истинный смысл слова – это и есть творческая работа души. А всё творчески усвоенное становится прочным достоянием, и сам процесс познания приобретает развивающий характер, жизнь ребёнка обогащается новыми чувствами. Важно, чтобы все испытали эту радость творчества, проявили себя независимо от индивидуальных особенностей. Я стараюсь находить слова поддержки для новых творческих начинаний, избегать критики. Стараюсь относиться к ученику с пониманием, ведь он стремится творить не только для себя, но и для тех, кого он любит.

Творческое начало проявляется в ребятах уже с первого класса: в своеобразии ответов (а не только их правильности), в стремлении самому задавать вопросы учителю (а не только отвечать на его вопросы), в собственных предложениях о характере исполнения того или иного музыкального произведения, в остроте слуховой наблюдательности.

Немыслимо сегодня для меня проводить урок музыки без тесной связи с другими предметами и видами искусства. Сочетание музыки, поэзии, изобразительного искусства даёт учителю безграничные возможности сделать урок увлекательным и интересным. И это не просто межпредметные связи или интеграция в подаче материала, а синкретизм, когда музыка, пение, поэзия, танец, театр не отделены друг от друга. А сочетание всех этих видов деятельности – это и есть искусство. А что такое искусство для ребёнка? Это – жизнь. А музыка и жизнь – это и есть генеральная тема, сверхзадача школьных занятий. И чем больше будет жизненных связей музыки обнаружено на уроке, тем более прочно будет музыка входить в сознание ребят.

Творческая атмосфера присутствует во всех видах деятельности учащихся на уроке, начиная с музыкального приветствия. Важно отметить, что уроки начинаются разными музыкальными приветствиями, которые могут быть основаны, в зависимости от целей и темы урока на вокальной, инструментальной, ритмической, пластической импровизации. Ведь приветствие как радуга может быть разноцветным. (Приветствие с движением, с использованием инструментов и т.д.). У учителя есть возможность послушать чистоту интонирования разных детей, а для ребят – это игра.

Часто на уроках музыки игровую ситуацию создаёт неожиданное начало урока. Сегодня у нас на уроке…весёлый музыкант. Послушайте, на каких инструментах может играть наш гость. Ответы детей – на скрипочке, балалайке и барабане. А дальше начинается творчество – изображаем игру на этих инструментах. Особенно нравится детям играть на балалайке (некоторые притоптывают ножкой, кто-то даже пускается в пляс).

Во всех классах на уроках музыки есть игра на шумовых музыкальных инструментах. Часто предлагаю ребятам изготовить какой-нибудь музыкальный инструмент. Фантазии и выдумке ребят стоит только позавидовать. Это и киндер-сюрпризы, наполненные разной крупой, монетками (от этого и разный тембр звучания их инструмента), и коробочки, наполненные бисером, горохом. Очень радует, что в изготовлении инструментов помогают родители (а это уже творчество родителей и детей, оркестром руководит дирижёр. И вот взмах дирижёрской палочки и “Камаринская” в исполнении только что созданного оркестра звучит радостно, искромётно и задорно.

В школе создан ансамбль ложкарей «Задоринки». Ребята с большим желанием ходят заниматься игре на ложках. Принимают участие во всех школьных, городских и областных мероприятиях. Выступают в детских садах.

Распространено мнение, что музыкальное творчество доступно лишь одарённым детям. На самом деле это не так. Каждый ребёнок может сочинить свою музыку, пусть даже самую примитивную, но она ему поможет глубже воспринимать музыку, так как он пропустит её через себя. На моих уроках задание «сочини» звучит очень часто.

Импровизация – это один из путей развития творческих способностей ученика. Она пронизывает весь урок, всю музыкальную деятельность школьников: в ответе на поставленный вопрос, в пластическом интонировании, в инструментальном музицировании, вокальная импровизация. Занятия импровизацией могут преследовать две взаимосвязанные **цели:**

* выработку интонационного и ладового слуха,
* развитие творческой фантазии.

В этом виде деятельности можно использовать такие творческие задания как:

- продолжить начатую учителем мелодию и завершить её, чтобы чувствовалось окончание произведения.

- прохлопать ритмический рисунок, предложенный учителем, а затем придумать свой.

- придумать движения к песне, произведению, пластическое интонирование.

Пение «вслух» и «про себя» в виде цепочки, исполнение скороговорок, сочинение попевок, частушек – повышает интерес к хоровому пению, способствует накоплению певческого репертуара, развивает активность, инициативу, дисциплинированность, формирует положительную установку на творчество. В процессе выработки исполнительского плана (выбор солистов, музыкальных инструментов для озвучивания фрагментов песни, танцевальные движения и т.п.) они принимают активное участие.

Инсценирование песен, театрализация; ритмопластика (исполнение придуманных движений, соответствующих характеру музыки) способствует разностороннему музыкальному развитию учащихся, углубленному освоению музыкального материала урока; позволяет проявить самостоятельность, создает положительную мотивацию на уроке, снимает физическую усталость и напряженность, активизирует творческую фантазию учащихся.

Умение слушать музыку и размышлять о ней я воспитываю в ребятах с самого начала школьных занятий музыкой. Ребята должны понять, что когда звучит музыка, в классе должна быть полная тишина, так как, только внимательно следя за её звучанием, можно глубоко воспринимать её и по- настоящему понять.

Воображение у ребят, особенно младшего школьного возраста, как правило, яркое, живое, и «музыкальные картинки» они слушают с удовольствием.

        Иногда я прошу их слушать с закрытыми глазами, чтобы не отвлекаться, а увидеть музыку в своём изображении.

В ходе анализа музыкальных произведений происходит развитие тембрального, гармонического, ладового, регистрового, цветного слуха, а также развитие творческого мышления, т.к. ученик выступает в роли композитора, режиссера, актера, дирижера, певца, художника.

Восприятие музыки – один из основных и важных видов деятельности на уроке. Услышать музыку — значит почувствовать и пережить чувства, по-новому размышлять об окружающей жизни, «вживаться» в музыкальный образ, пройти школу духовного, нравственного совершенства. Нет ничего скучнее в жизни, чем однообразие, поэтому пагубно действуют на процесс и результаты общения с музыкой постоянное повторение традиционных вопросов или заданий. На каждом уроке нужна проблема, новизна, неожиданность, интригующая ситуация, актуальная и доступная конкретному классу. На своих уроках при слушании и анализе музыки я использую различные методы и приемы, которые способствуют организации учебно-познавательной деятельности учащихся в условиях проблемной ситуации: размышления о музыке, описание музыкального образа после слушания музыки, придумывание названия произведения; сравнение двух вариантов звучания одного и того же произведения в разном исполнении.

Интеграция различных видов искусства очень важна на уроках эстетического цикла. Вовлечение ребят в размышление о музыке с помощью цвета даёт хороший эффект в осмыслении связей музыки с жизнью, близости искусств, поскольку в сознании учащихся стирается относительная грань между ними. Вызывают интерес учащихся и активизируют их деятельность задания следующего типа: «Музыкальная живопись», глядя на картину художника, анализируя событие изображенное на ней, краски, использованные при написании картины, услышать музыку и описать ее; «Живописная музыка» - изображение музыкального образа в рисунке.

Часто я прошу детей «нарисовать музыку» – откликнуться на музыкальное произведения. В музыке семь нот, в живописи семь цветов. Занятия музыкальной «живописью» учат детей раскрывать настроение музыкального произведения с помощью цвета. Рисование заставляет ребёнка думать и тем самым активизирует мысль, образное видение мира, развивает пространственное мышление. Школьники могут жить в рисунке, петь в нём, двигаться бороться, танцевать, плакать и т.д. Всё это – по-настоящему. Рисовать дети очень любят. В начальной школе, чтобы легче было выучить песню “Урожай собирай” ребята на отдельных листочках нарисовали сюжет каждой фразы куплета, например: 1 лист – корзиночки, 2 лист – кабачок, 3 лист – огурцы, фасоль, горох, 4 лист – машина. И так содержание в рисунках всех четырёх куплетов, причём каждый ребёнок сам выбирал, что он будет рисовать. Таким образом, текст песни запоминается легче и учащиеся класса видят творчество в рисунках своих одноклассников. Причём, в параллели несколько классов и при исполнении песни можно показывать рисунки другого класса. Песню “Мы запели песенку” тоже рисуем: 1 куплет – солнышко, 2 – воробушка, 3 – ручеёк. 4 – подснежник.

Слушая и анализируя музыкальные произведения, основываясь на своих ощущениях и фантазиях, учащиеся приходят к выводу, что музыка способна открыть перед ними огромный и удивительный мир, звучащих образов, каждый из которых имеет свой характер, свое настроение и окраску, что через музыкальные образы музыка выражает мысли и чувства человека. Именно благодаря этому язык музыки становится понятным и доступным всем людям.

        Активным средством развития творческой деятельности учащихся являются творческие задания. С пятого класса я предлагаю детям сочинить частушку. Часто использую фольклор на уроках. Ведь как вид творческой деятельности он уникален. В пении – прост, в слушании – красочен, в театрализации – доступен, в танце – лёгок для импровизации. Хочется, чтобы ребята ощущали фольклор не как что-то стародавнее, а как естественную часть их жизни. Мы вспоминаем, как, играя во дворе в разные игры, они выбирают “водящего” с помощью считалок, что бывают и музыкальные считалки. Интересным бывает урок, где мы водим хороводы: “Как у наших у ворот”, “Ёжик”, «Мы на луг ходили», На горе – то калина» и т.д. На одном из таких уроков возникла проблемная ситуация.

        Большое значение для развития творческого мышления на уроке имеет технология интегрированного обучения. Интегрированный урок (музыка-рисование). Пятый класс. Тема: «Народное творчество». Душевная тёплая обстановка. Все девочки в русских сарафанах, сшитых в школьной швейной мастерской под руководством Шиловой Натальи Евгеньевны. Работать легче, когда слушаешь музыку П.И Чайковского «Камаринская». После работы можно и повеселиться. Очень живо и радостно учащиеся исполняли частушки. И действительно, как-то по-особенному светились глаза детей, излучая доброту и искренность. Ведь, по словам Д. Д. Шостаковича «народная музыка в полном смысле этого слова, очищает дух…»

        Творческие способности учащихся я развиваю не только на уроках музыки, но и во внеурочной деятельности. Форма различная: фестивали, конкурсы, музыкальные путешествия, смотры. Каждый год День знаний открывает новый учебный год. Сказочные персонажи приходят в гости 1-го сентября. В День учителя каждый класс спешит порадовать педагогов своим мастерством. Далее – осенние праздники, мероприятия по правилам дорожного движения, конкурсы стихов.

Новогодние праздники – это целая творческая лаборатория. В начальной школе, помимо общего сценария и хороводов, каждый ребёнок готовит стихотворение. А старшие классы получают задание инсценировать песню или придумать весёлый конкурс, подготовить сюрприз. В феврале – спортивно – музыкальные мероприятия. А на муниципальном уровне – конкурс лучших номеров художественной самодеятельности школ города. Смотр конкурс детей инвалидов «Поверь в себя», Конкурс «Песни нашего лета», 8-го марта вновь взлёт творческой фантазии – поздравления, песни, концерты. А сколько трогательной грусти в прощальных песнях выпускников.

Большие возможности для развития творческих способностей учащихся имеют кружковые занятия. В школе мною созданы три кружка вокальный «Лейся песня», «Слово» и ансамбль ложкарей «Задоринки». К каждой номеру художественной самодеятельности стараемся подойти творчески: от продумывания костюмов до исполнительского мастерства. Награда за труд – призовые места в конкурсе дуэтов «Ты + я», конкурсе «Песни нашего лета».

Вся внеклассная работа подчинена педагогике сотрудничества, творческому общению с людьми.

Итак. Творческий процесс тренирует и развивает память, мышление, активность, наблюдательность, целеустремленность, логику, интуицию. Творчество ребенка связано с самостоятельностью и предполагает отказ от стереотипных действий. Поэтому главная задача современного учителя музыки - средствами искусства учить мыслить, чувствовать, сопереживать, развивать у школьников не только интеллект, но и душу.
Использование на практике проблемного обучения доказывает, что учащиеся при помощи самостоятельной деятельности способны создавать новое, оригинальное. Интересно то, что творческие способности проявляются в умении продолжать мыслительную деятельность за пределом выполнения требуемого задания.

        С эстетической точки зрения работа по развитию творческой активности помогает развить вкус учеников, учит видеть красивое вокруг себя, острее реагировать на прекрасное, воспитывает их критическое чутье к словам, звукам, формам выражения. Педагогическая направленность таких занятий очевидна: углубляются знания в области речи, в музыке; уроки проходят интересно, воспитывается внимание.

Уроки музыки как уроки творчества призваны сыграть немалую роль в творческом и общем развитии личности. Они не только оснащают человека знаниями, умениями и навыками в локальной сфере – музыке, но и закладывают основы личностной расположенности к музыке отзывчивости на нее, потребности в ней. Через творчество на уроках музыки созидается и потенциальный слушатель, и развивается креативность ребенка.

Неважно, чем придется заниматься во взрослой жизни нынешним ученикам: шить для людей или ремонтировать машины, растить хлеб или строить дома. Главное – делать это творчески, т.е. вдохновенно, с фантазией, любовью и выдумкой. Творчески развитый человек обязательно будет работать продуктивнее и с ним обязательно будет интереснее.

           И в заключении хочется сказать словами В.А.Сухомлинского: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества»

Список литературы.

1. Трушкина И.М. Анализ педагогических аспектов творческого развития личности в процессе музыкального обучения по эксперементальной программе «Мир музыки». - Омск: Мир музыки, 2001.
2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. М., 2000.
3. Брушлинский А.В. Психология мышления и проблемное обучение. М.,1983.
4. Долгушин С.Л. «Мир музыки» как эксперементальная программа //Развитие художественно-творческого потенциала личности в современных социокультурных условиях: Материалы I-ой Сибирской региональной научно-практической конференции (3-7 декабря 2001, г.Омск). – Омск: Мир музыки, 2001.
5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
   МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 2010-01-21
6. Долгушин С.Л. Свободная ассоциативная импровизация как метод развития художественно-образного мышления детей в процессе музыкальной деятельности
7. Дружинин В.Н. Психология общих способностей – СПб.: Питер,1999.
8. Рубинштейн С.Я. Психология умственно-отсталого школьника.- М.: Просвещение,1986.
9. Соболев А.С. Музыкальное воспитание во вспомогательной школе.- М.: Просвещение, 1968.
10. Евтушенко И.В. Значение музыки для развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью //Проблемы коррекционно-развивающей педагогики в современном образовании: Материалы межрегион. науч.-практич. конференции. - Новокузнецк: ИПК, 2003.