Развитие творческой личности на уроке музыки. Музыкальное восприятие – сложный процесс, в основе которого лежит способность слышать, переживать музыкальное содержание как художественно-образное отражение действительности. Умение слышать музыку, слышать и вслушиваться, размышлять о ней я воспитываю в ребятах с самого начала школьных занятий музыкой. Уже на первом уроке первого года обучения в классе у нас устанавливается непреложный закон: когда звучит музыка, в классе – тишина, руки никто не поднимает. При этом необходимо, чтобы ребята сразу же поняли, что они должны выполнять этот закон не потому, что того требует дисциплина, а потому что когда звучит музыка, только внимательно следя за ее звучанием, можно глубоко воспринять ее и по-настоящему понять. С первых уроков говорим о том, что музыка живая, в ней бьется сердце, поэтому к ней надо обращаться как к другу, надо уметь ее услышать, почувствовать, пережить, иначе она ничего тебе не раскроет. В учебной и внеурочной деятельности взаимодействую со всеми возрастными группами учащихся. Учитывая психологические особенности детей младшего возраста, такие как неустойчивость внимания, необходимость смены эмоциональных состояний, быстрая утомляемость, моторная активность, потребность к самовыражению в самых разнообразных формах, стараюсь основную часть уроков строить по сюжетному принципу, в которые органично включаю игровые моменты. Мы с ребятами вместе с героями попадаем в различные ситуации, знакомимся с разными персонажами, радуемся, плачем, поем, играем, т.е. живем жизнью данного сюжета. Вместе с Карлсоном и героями песен В.Шаинского мы путешествуем по теме «Три кита в музыке»; герои симфонической сказки «Петя и волк» вводят ребят в мир интонации; а веселые скоморохи (в роли, которых сами ребята) приглашают в путешествие на поезде и в Белоруссию, и на Украину, и т.д. ребят 5 классов отличает особая восприимчивость к различным видам искусства. Для воссоздающего воображения детей характерны сила, яркость, живость. «Музыкальные картинки» они слушают с удовольствием, причем чаще всего я прошу их слушать с закрытыми глазами, чтобы не отвлекаться. В среднем звене школы на новый уровень поднимается мое общение с учащимися по поводу прослушиваемых и исполняемых на уроке произведений – это уже сотрудничество, совместный поиск решения учебно-художественных проблем, при чутком отношении к их вкусам, интересам и потребностям. Их уже не устраивает роль пассивных слушателей на уроке. Они ждут необычных форм знакомства с новым материалом, в которых могли бы воплотиться их активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности. Поэтому использую в своей работе нестандартные формы уроков: урок-дискуссия, урок-встреча, урок-музыкальная викторина, урок-защита. Разбирая с ребятами муз.образы всегда проводим «ниточку» связи с жизнью, с важнейшими проблемами современности (урок 6 кл «Музыка Великого подвига»). Для развития творческого воображения и мышления предлагаю ребятам ряд упражнений и заданий: 1) изобразительное воплощение музыкальных образов: передать в рисунке общий характер муз. произведения («Утро в лесу» и «Вечер» В.Салманов ; «Золотые рыбки» Р.Щедрин, «Осенняя песенка» .); передать те или иные черты персонажа муз.произведения (герои песен «Карусель» ; передать красками х-р музыкальной интонации каждого фрагмента 3 кл.; нарисовать рисунок к песне («Дружат дети всей земли» Д.Львов-Компанеец ., «Песенка о медведях» 5 кл., «Школьный корабль» Г.Струве 7 кл.); 2)цветовое моделирование музыки: найти взаимосвязь между эмоциональной выразительностью различных регистров в музыке, тембра, лада и цветом в живописи (подобрать цветовой фон к х-ру каждого танца ; передать через явления природы в рисунке динамические нюансы – форте, меццо форте, пиано; составить «красивые цепочки» из основных цветов (красный, желтый, синий), сочинить соответствующие музыкальные интонации; 3) графическое моделирование музыки: прослушав отрывок музыкального произведения изобразить графически ритмический рисунок; осуществить анализ выразительного характера линий, ритма, темпа в музыке и изобразительном искусстве («Почему медведь зимой спит» Л.Книппер 3 кл. – нарисовать линии мелодии под строчками текста 2-го куплета; нарисовать иллюстрации к романсу «Горные вершины» по графическому изображению движения мелодии 5 кл.; записать пульс марша и нарисовать линии мелодий песни, танца 2 кл.); нарисовать звуковысотную «лестницу», которая символизировала бы восхождение от низкого к высокому регистру и вмещала бы характерных для каждой высоты героев; прослушав произведение, графически изобразить форму; выразить в рисунке закономерность чередования частей в трех формах: трехчастная, куплетная, вариационная, рондо; нарисовать ритмический аккомпанемент, имитирующий качание качелей и радостное настроение детей к песне «Крылатые качели» 5 кл.;   4) словесное рисование музыки: описать внешний облик музыкальных персонажей, словесный портрет героев (Наташа из оперы «Война и мир» 7 кл, Варлаам из «Бориса Годунова» 5 кл.); дать название муз.произведению; поэтическое моделирование на прослушанное муз.произведение (сочинить стих-е к муз.вступлению к кинофильму «Новые приключения неуловимых» 5 кл.); подобрать адекватное музыкальному произведению живописное, поэтическое или прозаическое полотно («Утро» из сюиты «Пер Гюнт» 3 кл., «Море» К.Дебюсси 5 кл., «Осенняя песня» П.Чайковский 4 кл., «Баба-Яга» М.Мусоргский). Я часто практикую письменные работы, своего рода сочинения на музыкальные темы (особенно в среднем звене). Некоторых учеников трудно привлечь к общему разговору на уроке (стесняются выразить свои мысли, боясь выглядеть неловкими и смешными). Я отношусь к ним с особым вниманием, поощряя их попытки высказываться о музыке. Поэтому им легче высказывать свои мысли на бумаге, хотя я стараюсь всегда, чтобы они их озвучили для всех. Разные ребята, разные высказывания, сразу чувствуется индивидуальность каждой работы. Также ребята пишут сочинения по муз.произведениям без названия, на такие темы «Как и когда мне помогает музыка в жизни», «Жизнь муз.инструментов», сочинить историю на муз произведение «Веселая. Грустная» Л.Бетховен, составить небольшой рассказ для радио, телепередачи о своем любимом муз. произведении.   5) «Я – кинорежиссер», «Я – художник – декоратор, костюмер»: какие бы кадры вы сняли бы к этой музыке («Тройка» из к/ф «Метель» Г.Свиридов 5 кл., увертюра «Время, вперед!» Г.Свиридов 6 кл., нарисовать костюмы для балета «Чипполино» К.Хачатурян 5 кл.). Исполнительская практика. Огромное значение на уроках музыке я придаю исполнительской практике. Я сама очень люблю петь и стараюсь увлечь ребят этим видом муз.деятельности. И могу с уверенностью сказать, что есть отличные результаты. От многих коллег слышу сетование на то, что дети к старшему звену перестают петь вообще: «их уже не заставишь и чем их занять на уроках – непонятно, разве, что разговорами о музыке». У меня ребята поют с удовольствием в любом возрасте, и даже ребята 9-х -11-х классов очень жалеют, что у них нет уроков музыки, т.к. я действительно смогла увлечь их песнями, и теперь им не хватает моего общения с ними. Восполняю этот недостающий вид деятельности во внеклассной работе. Ведь вообще в сегодняшней жизни люди перестают петь, с экранов телевизоров мы слышим исполнение «ярких» сегодняшних «звезд» в звучании фонограммы, которая создается техникой. Ребят всегда убеждаю, что если поет живой голос, то поет и душа, тогда человек живет полноценной жизнью личности, а не роботом. художественно-осмысленный характер. Для меня важно, чтобы дети передавали в своем исполнении свое видение содержания песни, а также передавали свое отношение к тому, что поют. В этом проявляется яркая индивидуальность каждого. В работе использую следующие методы, помогающие учащимся накопить личный творческо-исполнительский опыт: 1) переинтонирования попевок или песен («Дон-Дон» спеть - с разной интонацией: как колокольчик, тревожно, торжественно; «Молодой дроздок» - спеть от лица разных героев: как лиса, медведь, люди); 2) нахождения нескольких интерпретаций одного и того же произведения («Уж как шла лиса по лесу» спеть по-разному: когда лиса уставшая, когда у нее плохое настроение, и, наоборот, когда она в отличном состоянии); 3) вокализации инструментальных произведений, находить родство интонаций; 4) выстраивания драматургии исполнения вокального произведения, чтобы была и завязка, и развитие, и кульминация, и финал (составить исполнительский план песни «Ябеда-корябеда» 5 кл.); 5) сочинения мелодии к поэтическому тексту песен, романсов, хоров; сочинение поэтического текста, подходящего по смыслу, ритму и стилю к мелодии вокального произведения; 6) сочинения частушки на школьную тему 4 кл., сочинить попевку «Игра в слова» на динамическое развитие 3 кл., сочинить колыбельную 2 кл; 7) оценивание друг друга: при исполнении песни на оценку, все ребята участвуют в процессе выставления оценки, причем каждый высказывает свое мнение по поводу услышанного; 8) вокальные импровизации: ответ на муз.приветствие педагога; придумать окончания к песенкам-закличкам, сочинение подголосков в песнях; сочинение мелодий в заданном жанре (марш, песня); мини-рассказы, которые нараспев читает учитель, а дети в нужных местах исполняют свои муз.примеры; 9) музыкальные игры: «Поем вопросы и ответы» 3 кл. (вопросы низким голосом, а ответы высоким); «Инопланетяне и переводчик» 4 кл. (озвучивать с разной интонацией); «Угадай мелодию» все классы; «Конкурс дирижеров» (каждый дирижирует, предлагая свой исполнительский план); театрализация песни (исполнение по ролям с элементами атрибутики), «Пойми меня» - учащиеся сочиняют мелодию, затем перед классом выразительно исполняют ее в том или ином динамическом нюансе, класс определяет тот образ и его характер, который задумал исполнитель. Большую творческую радость доставляют мне и ребятам подготовка и проведение творческих отчетов в форме конкурсных программ по вокальному творчеству среди параллелей 5-х, 6-х классов. Это в нашей школе стало уже традицией: в конце декабря отчитываются 5-е классы, а в конце мая 6-е. В творческий отчет входит 4 конкурса: 1) исполнить песню хором , 2) исполнить сольную песню, 3) инсценированная песня, 4) творческое задание, которым обмениваются между классами (сочинить мелодию на стих-е, которое тоже сочиняют на определенную тему). В подготовке участвуют абсолютно все: продумывается внешний вид, отрабатывается умение держаться на сцене (все происходит в актовом зале, приглашаются учителя, родители), подготавливаются декорации, костюмы, грим. С каждым годом я замечаю положительную динамику таких итоговых уроков. Ребята становятся более раскрепощенными, не боятся сцены, смело выступают перед огромной аудиторией, замечаешь, как растет их творческая активность. Пластическое интонирование. Пластическое интонирование – это один из способов, одна из возможностей «проживания» образов, когда любой жест, движение становятся формой эмоциональной выражения содержания. Исполнение музыки движением дает мне возможность увидеть, как слышит музыку каждый ученик, в то же время раскрепощает ребят и заставляет слушать произведение от начала до конца. Когда меняется характер музыки, моментально видно, насколько чутко уловили эти изменения дети, а значит, насколько они были внимательны. Задания на пластическое интонирование: 1) показать движением рук: направление мелодии; развитие музыкального 2) движением рук, головы, пантомимикой: выразить характер музыкального героя, имитация его отличительных черт - походка, повадки, если это звери 3) сочинить ритмический аккомпанемент (с помощью хлопков, шлепков, притопов, щелчков, цоканья язычком и т.д Инструментальное музицирование. Музыкальные инструменты - средство обучения музыке, а игра на них – самый эффективный путь к развитию музыкальной самостоятельности школьников, так как это практическая деятельность, ребенок создает, а не только потребляет, находится внутри музыки, а не снаружи ее. Инструментальное музицирование – это творческий процесс восприятия музыки через игру на доступных ребенку музыкальных инструментах. Совместное музицирование, игра в ансамбле решает многие задачи и проблемы общения. Застенчивый ребенок станет участником общего дела; неуправляемый подчинится единому, строгому замыслу; одаренный сможет воплотить свои творческие фантазии. Становится ощутимой ценность каждого в общем деле, и дети чувствуют это. На таких уроках в процессе коллективного музицирования формируется эмоциональная сфера ребенка, его душевное здоровье. Инструментальное музицирование самым тесным образом связано со слушанием музыки, вокально-хоровым исполнением, импровизацией.   В моем кабинете в наличии есть металлофоны, дудочки, шумовые инструменты – бубны, барабаны, румбы, маракасы, треугольники, колокольчики, ложки, погремушки. Шумовой оркестр – это игра в оркестр, где есть место фантазии, импровизации, творчеству. Игра в оркестр активизирует восприятие детей, помогает им почувствовать себя причастными к процессу творчества и вызывает у школьников живой интерес. На начальных этапах ребята овладевают способами игры на инструментах, воспитываю в них культуру обращения с инструментом: обращаться бережно, брать и класть на стол надо аккуратно, играть правильно и старательно.   На развитие творчества в инструментальном музицировании предлагаю ребятам следующие задания: 1) выбрать инструмент для исполнения своего настроения; сочинить музыкальные интонации (радость и грусть, добро и зло), избрав для этого соответствующий музыкальный инструмент; изобразить на фортепиано разных по характеру героев и сочинить историю, исполнив на инструменте; выбрать инструмент для характеристики образа героя («Три подружки» Д.Кабалевский); 2) придумать историю со сказочными героями и сыграть на инструментах, выбирая по тембру для каждого персонажа свой инструмент на тему «Гроза в лесу», «Три поросенка»; 3) свободное представление друг другу: у фортепиано двое, каждый играет что хочет; один сочиняет без подготовки, другой должен повторить; 4) сочинить историю про музыкальные инструменты и разыграть ее (работа по группам); 5) придумать и создать свой музыкальный инструмент; 6) подобрать музыкальный инструмент для сопровождения к музыкальным произведениям («Светит месяц» и «Камаринская» русская народная песня, «Арагонская хота» М.Глинка, «Перепелочка» белорусская народная песня; «Колыбельная Мамы-Козы» из оперы «Волк и семеро козлят» М.Коваль); 7) сочинить свой аккомпанемент и записать графически для коллективного исполнения песни («Ах вы сени мои сени» русская народная 4 кл.); 8) придумать музыкальный диалог «Богатырь и трус», подобрав соответствующие по тембру инструменты, сымпровизировать на соответствующих муз.инструментах образ Бабы Яги, злой, страшной, с растрепанными волосами, крючковатым носом, некрасивым хриплым голосом.   Часто на моих уроках звучит музыка великих классиков в исполнении детей, учащихся в музыкальной школе. Они проявляют желание выступить перед ребятами своего класса прямо на уроке, заинтересовать одноклассников, подарить им частичку своей души. В 7-8 классах ребята берут в руки гитару, и звучат песни бардов, свои песни, пробуждая в ребятах интерес, активность, а главное желание творить. Также ребята аккомпанируют на гитаре всему классу при исполнении песен.   Я думаю, что игра на инструментах – интересная полезная музыкальная деятельность детей.