

Пономарева Елена Николаевна

учитель музыки

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных
предметов

Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ МУЗЫКИ

Тенденция в современной педагогике – активизировать процесс музыкально-эстетического воспитания через творчество школьника обусловлена объективными факторами: высокой ролью творчества в познании мира; необходимостью всестороннего развития личности; природной активностью ребенка, требующей творческой деятельности. Принятие новых образовательных стандартов заставляет пересмотреть сложившиеся стереотипы педагогической деятельности и позволяет учителю по-новому выстраивать школьное образовательное пространство. Методологической основой стандартов второго поколения является системно-деятельностный подход, который должен формировать активность ученика, его готовность к учебной деятельности, к решению проблемных задач. В связи с этим совершенно очевидна роль активных методов обучения на уроках музыки, для реализации которых я применяю разработанную мною систему приёмов, творческих заданий и упражнений. Для развития творческих способностей и таких качеств творческой личности, как самостоятельность, инициативность, целеустремлённость, умение нестандартно мыслить, изобретательность, артистичность и другие, предлагаю учащимся ряд заданий.

1. Приём «Графическое и цветное моделирование»

Используя графическую запись (линии, штрихи, точки в разных положениях и направлениях, различный нажим карандаша), предлагаю создать картину развития музыкального образа.

а) Показать направление движения мелодии (с помощью восходящих и нисходящих штрихов, стрелочек, ступенек), например, при разучивании песни «Почему медведь зимой спит» Л. Книппер прошу первоклассников нарисовать линии мелодии под строчками текста песни; знакомясь с романсом «Горные вершины», предлагаю нарисовать иллюстрации к романсу по графическому изображению движения мелодии в 5 классе;

б) Изобразить способ звуковедения мелодии (плавными, волнистыми линиями – плавную мелодию, точками, галочками - отрывистую) учащиеся 1-2 классов рисуют линии мелодий песни, танца, марша.

в) Выстроить форму музыкального произведения (с помощью различных геометрических фигур одного цвета, оттенками одного цвета, контрастными цветами, своим цветом, который, по мнению ребёнка, больше всего подходит к настроению музыки). Практикую это задание с 1 по 7 класс.

г) Запечатлеть картину развития музыкального образа, сочетая заданные или самостоятельно выбранные цвета. Так, рассвет в произведении Э.Грига «Утро» учащиеся изображают, используя оттенки красного цвета – от бледно-розового до ярко красного, полёт шмеля в одноимённой пьесе Н.А. Римского-Корсакова – от тёмно-синего к голубому.

Такие задания формируют умение слушать музыку до конца, замечать изменения в развитии музыкального образа, понимание композиционного построения музыки. Использование заданий посредством графического и цветного моделирования музыки способствует раскрытию творческих сил учащихся, развитию воображения, логики, самостоятельности, художественной фантазии.

2. Приём «Словесное рисование»

Задания такого типа использую для развития воображения, ассоциативного мышления, яркой, образной речи. Для данного творческого задания выбираю программные музыкальные произведения.

а) После слушания таких произведений, как «Ослы», «Слон» из «Карнавала животных» К. Сен-Санса (1 кл.), «Клоуны», «Три подружки» Д.Б. Кабалевского (2 кл.), «В пещере горного короля» Э.Грига (3кл.), «Баба-Яга» (2 кл.), «2 еврея», «Песня Варлаама» М.П. Мусоргского(5 кл.), «Джюльетта-девочка», «Танец рыцарей» С.С. Прокофьева (6 кл.), «Ария князя Игоря» А.П. Бородина (7 кл.) и др. дети получают задание описать характер героев, их внешний облик, портрет, место действия, их окружение, интерьер. Задание описать пейзаж, место действия, время года, время суток учащиеся получают после прослушивания музыки, воплощающей образы природы или явления в природе («Утро» Э. Грига, «Ночь» Р.К. Щедрина, «Дождь и радуга» С.С. Прокофьева, «Вечер» В.Н. Салманова, «Катакомбы» М.П. Мусоргского и др.). Итогом всех размышлений может стать собственное название данному произведению, и если оно совпадает с авторским названием – это высшая оценка выполнения такого задания.

б) практикую также и письменные работы, мини-сочинения, эссе на музыкальные темы.

3. Приём «Музыкальное рисование»

Задания направлены на развитие умений у учащихся найти средства воплощения того или иного художественного образа.

а) Задание «Звуковая картина» (в 1-4 классах):«Утро в деревне», «В зимнем лесу», «Ярмарка», «Путешествие к динозавру». С помощью подручных средств (целлофан, карандаши, листы бумаги), детских музыкальных инструментов, собственного голоса (шип, свист, шёпот, писк, вой, крик) учащиеся издают различные звуки и изображают содержание истории, которую рассказывает учитель. Дети делятся на группы, каждая выполняет свою зарисовку: «Идём по снегу» - дети в 1 группе равномерно хрустят целлофаном, «Зашумели ветви

деревьев» - дети 2 группы шуршат листами бумаги, «Сосульки» - звучит треугольник или металлофон и т.д. Используя приём «звукоподражания», дети могут составить и свой мини-рассказ с включением вокальной, инструментальной, ритмической и пластической импровизации.

б) Задание «Эпиграф» (5-7 классы). Предлагаю детям придумать соответствующую интонацию, музыкальную фразу, которые могут послужить своеобразным эпиграфом к литературному или живописному произведениям. Чаще всего, это импровизация голосом, реже – на музыкальном инструменте. Например, к стихотворению И. Сурикова «Детство» («Вот моя деревня...») учащиеся сочиняют эпиграф, используя приём глиссандо (скольжение), к картине В. Васнецова «Баба-Яга» исполняют эпиграф с помощью тремоло, играя на фортепиано в низком регистре.

4. Задание «Художественный ряд»

Его суть заключается в умении подобрать адекватные музыкальному произведению живописные, прозаические или поэтические полотна. Например, после слушания пьес из фортепианного альбома «Времена года» П.И. Чайковского, дети получают домашнее задание – найти пейзажи, стихи, созвучные музыке или создать собственные стихи и рисунки. В основном звене художественный ряд расширяется. В него учащиеся 5 – 7 классов включают кроме музыки, живописи и литературы и другие виды искусства (скульптуру, архитектуру, кинематограф, произведения декоративно-прикладного искусства). Задание может быть сформулировано и по-другому: подобрать созвучные живописному полотну стихи и музыку, найти музыкальное произведение для озвучивания стихов, прозы, презентации или видеоролика. Это задание позволяет развивать необходимые для активного творческого восприятия способности видеть взаимосвязь между различными творениями искусства, умение анализировать, сравнивать, находить общее в различном или различное в сходном. Всё это решает важную роль в развитии ассоциативного

мышления, умственной активности, воображения, эмоциональной отзывчивости.

5. Задание «Музыкальные картинки»

Выполнение таких заданий связано с изобразительным воплощением музыкальных образов:

а) передать в рисунке общий характер музыкального произведения («Утро в лесу» В.Н. Салманов, «Богатырская симфония» А.П.Бородин, 1, 4,5 классы);

б) передать те или иные черты персонажа музыкального произведения («Марш Черномора» М.И. Глинка (2 кл.), «Александр Невский» С.С. Прокофьев (2-5 классы), «Картинки с выставки» М.П. Мусоргский(1-6 классы), «Кармен» Ж. Бизе, «Князь Игорь» А.П. Бородин, (7 кл.) и др.);

в) создать иллюстрацию к песне или музыкальному произведению. («Наш край» Д.Б. Кабалевский (1 кл.), «Моя Россия» Г. Струве(2 кл.), «Если добрый ты» Б. Савельев, «Тигрёнок» А. Ермолов (3 кл.), «Мурлыка» А. Морозов, 4 кл., «Кикимора» А.К.Лядов, «Шехеразада» Н.А. Римский-Корсаков(5 кл.), «Баллада о солдате» Соловьёв-Седой(6 кл.), «Последний бой» М. Ножкин (7 кл.);

г) придумать и нарисовать пригласительный билет на концерт, афишу, грим, костюмы, декорации к музыкальному спектаклю (в 1-7 классах).

6. Задание «Импровизация»

Практикую много заданий, связанных с импровизацией. Для развития творческих способностей учащихся и на уроке, и во внеурочной деятельности включаю все доступные виды импровизаций:

а) *мелодическую* (вокальную и инструментальную), например, предлагаю сочинить окончание какой-либо мелодии, подголоска, мелодизировать стихи, придумать интересный аккомпанемент на металлофоне или фортепиано, разыграть диалоги на музыкальных инструментах «Зайчик и медвежонок», «Богатырь и трус», «Богатый и бедный», «Бабочка и гусеница», подобрав соответствующие по тембру инструменты;

б) *ритмическую*, например, сочинить ритмический аккомпанемент к песне, исполняемой в классе, причём это может быть как акустический аккомпанемент (использование ударов в ладоши, притопов, щелчков), так и на шумовых инструментах (ложки, бубны, карандаши, самодельные маракасы и трещотки); в) *двигательную*, когда учащиеся придумывают танцевальные движения для инструментальных или вокальных произведений; показать движением рук направление мелодии, развитие музыкального образа; использую приём «свободное дирижирование»; с помощью пантомимы предлагаю выразить характер музыкального героя, его отличительные черты (походку, повадки).

7. Исполнительская практика

Огромное значение на уроках музыки я придаю исполнительской практике, в первую очередь – пению. Именно этот вид деятельности помогает учащимся накопить личный творческий исполнительский опыт:

- а) выстраивание драматургии исполнения вокального произведения, чтобы была и завязка, и развитие, и кульминация, и финал (составить исполнительский план песни, 1-7 классы);
- б) нахождение нескольких интерпретаций одного и того же произведения («Уж как шла лиса по травке» спеть по-разному: когда лиса уставшая, когда у нее плохое настроение, и, наоборот, когда она в отличном состоянии в 1-2 кл.);
- в) переинтонирование попевок или песен («Дон-Дон» спеть - с разной интонацией: как колокольчик, тревожно, торжественно; «Молодой дроздок» - спеть от лица разных героев: как лиса, медведь, люди в 1-2 кл.);
- г) сочинение стихов, прибауток, закличек, частушек, колыбельных в 1-7 кл.;
- д) сочинение песен на собственный текст или стихи известных поэтов в 1-7 кл.

Реализуя идею развития творческих способностей учащихся, пришла к выводу, что залогом успешного развития творческого потенциала детей является активная и разнообразная творческая деятельность. Выполнение различных творческих заданий в процессе музыкального образования

позволяет детям многосторонне попробовать свои силы: стать композитором и исполнителем, поэтом и художником, актёром и танцором, музыкальным критиком. Это позволяет выявить индивидуальные способности каждого ученика, создать условия для их развития, а процесс обучения сделать интересным и увлекательным.

Использование системы **творческих упражнений и заданий** способствует решению самых разнообразных образовательных задач: формирует положительную учебную мотивацию, повышает познавательную активность учащихся, стимулирует самостоятельную деятельность, развивает нестандартность мышления, инициативность, самостоятельность и другие качества творческой личности. А это в полной мере отвечает необходимым стандартам современного образования, а также является одним из главных факторов достижения важных задач, которые сегодня ставит перед собой музыкальное воспитание.