

Устюжанина Ирина Петровна

преподаватель по классу академического пения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Куйбышевского района

«Детская школа искусств»

Новосибирская область г. Куйбышев

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ ДШИ

Проблема развития творческого потенциала учащихся, воспитание человека-творца стоит очень остро в нашем обществе. Сейчас России нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить.

Актуальность выбора данной темы. В отечественном массовом музыкальном воспитании основную роль в привлечении детей к творческому музицированию призваны играть учреждения дополнительного музыкального образования: детские школы искусств, детские музыкальные школы, хоровые студии и т. п. К сожалению, это цель не всегда успешно достигается. Вместо постижения музыкального искусства в его целостности, что возможно лишь в различных видах творческой деятельности, ученик занят узкотехнологической работой.

Для развития творческого потенциала необходим поиск инновационных форм, методов, приёмов обучения, что создаст оптимальные условия для самореализации личности.

Так как *цель системы ДШИ* – с помощью всех возможных форм творческого образования сформировать позитивные изменения уровня культурного образования населения страны, сделать доступным освоение детьми не только традиционного, но и современного творческого инструментария в целях дальнейшего саморазвития личности, а также обеспечить условия для активного воздействия выпускниками системы на

27 августа 2016г.

Четвертая летняя Всероссийская конференция 2016 года
"Актуальные проблемы теории и практики образования"

социокультурную общественную жизнь с помощью обретенных творческих навыков (Концепция развития детских школ искусств в Российской Федерации до 2020 г.), *своей целью* автор считает создание условий для развития, саморазвития, самореализации учащихся через искусство, творчество, развитие творческой индивидуальности на фоне расширения духовного пространства личности.

Поэтому, главными *задачами* в обучении являются:

- развитие эстетического отношения к действительности;
- включение учащегося в любую форму музыкальной деятельности;
- включение в любую форму творческой деятельности;
- формирование таких творческих качеств как воображение, интуиция, гибкость и образность мышления.

Чем выше заинтересованность ребёнка, тем больше – его творческая активность, а значит творческая производительность.

Автор считает, что для достижения успеха необходимо:

- создать необходимые материально-технические и психолого-педагогические
- условия для более полного раскрытия творческого потенциала учащихся;
- осуществлять подбор педагогически целесообразного и интересного репертуара;
- осуществлять личностно-ориентированный и индивидуально-творческий подход к учащимся с учетом их индивидуальных особенностей и уровня развития музыкальных способностей;
- воспитывать интерес к коллективному музицированию.

Творчество – это деятельность, способствующая созданию, открытию чего-либо ранее неизвестного для человека, это сознательная целенаправленная деятельность человека в области познания и преобразования действительности,

27 августа 2016г.

Четвертая летняя Всероссийская конференция 2016 года
"Актуальные проблемы теории и практики образования"

особое умение воспроизводить, интерпретировать, переживать содержание музыкального произведения.

В своей работе автор опирается на два основных *принципа*, которые лежат в основе системы творческого воспитания:

- индивидуальная заинтересованность;
- социальная значимость.

Чем будет выше заинтересованность учащегося, тем больше – его творческая активность, а значит творческая производительность.

Данная система обучения строится на свободе творчества учащихся, которая расширяет, усиливает продуктивность его фантазии, развивает умственный кругозор, вызывает положительные эмоции, возбуждает активность, волю к действию.

Педагогический опыт позволяет сделать следующие выводы:

1) если с I года обучения включать учащихся в творческую деятельность, то у них развиваются пытливость ума, гибкость мышления, память, способность к оценке, видение проблемы, способность предвидения. Со временем эти качества совершенствуются, укрепляются и становятся неотъемлемыми чертами личности человека. А это, в свою очередь будет способствовать саморазвитию, развитию творческой индивидуальности;

2) разнообразие предлагаемых заданий для развития творческих способностей должно способствовать творческому самосовершенствованию и творческой самореализации учащихся.

Развиваясь творчески, учащийся проходит 5 этапов совершенствования:

Накопление впечатлений

Спонтанное выражение творческого начала

в зрительных, речевых, сенсорно-моторных проявлениях

27 августа 2016г.

Четвертая летняя Всероссийская конференция 2016 года
"Актуальные проблемы теории и практики образования"

Импровизация

Создание оригинальных композиций

(музыкальных, изобразительных, литературных, пластических)

Музыкальное творчество

(сочинение песен, подголосков к народным песням)

На первом этапе развития происходит накопление музыкальных впечатлений, которые осуществляются в самых разных формах работы: на уроках, концертах, выставках. Главная роль отводится приобретению слушательского, художественного опыта. Поэтому, изучая механизм творчества, автор выделяет два пункта, объединяющие эти два вида деятельности:

- 1) прислушивание к себе, т. е. использование понятие "музыка" везде, где есть движение человеческой души (познавая себя, познай другого);
- 2) осуществление коммуникативной связи как с людьми (авторами), так и между искусством и воспринимающим его.

Неразвитое восприятие становится тормозом к стремлению духовного совершенствования. Автор пытается создавать условия, чтобы учащийся открыл в музыкальном произведении то, что созвучно его душе. Если человек пытается создать образ, дорисовать его, домыслить - он уже соавтор, он уже приобщён к творчеству. Вначале это пока разрозненные, порой не связанные друг с другом впечатления зрительные, слуховые, двигательные.

На втором этапе развития творческих способностей учащиеся уже могут спонтанно выражать свои музыкальные впечатления в зрительных, речевых, сенсорно-моторных проявлениях. Методика автора разворачивается в русле педагогики искусства, где основу составляет партитура вопросов, побуждающих студентов услышать музыку, увидеть картину художника.

27 августа 2016г.

Четвертая летняя Всероссийская конференция 2016 года
"Актуальные проблемы теории и практики образования"

Передача опыта в речевых проявлениях развивается в двух направлениях: аналитическом и образном. Речевые отклики на произведения искусства представлены в написании стихов, описаний, сказок, аналитические - в виде небольших разборов средств музыкальной выразительности.

Диалогическая природа искусства создаёт естественные условия для развития творчества, воображения и является эффективнейшим средством для образования личности. Роль преподавателя, считает автор - быть посредником между учащимся и мастером, наладить общение между людьми с разным опытом, порой разделёнными веками.

Чаще всего после такого "разговора" в душе учащегося происходит новое духовное приобретение, он "впитывает" в себя опыт мудрых, взрослеет и становится духовно богаче. Диалог происходит лишь тогда, когда есть зона пересечения сознаний, когда учащийся осмыслит и почувствует интонации художника через организацию специальных приёмов:

- нахождение контрастов или сопоставлений в музыкальном произведении;

- интонационное прочувствование, осознание их взаимодействия, структурирование. Основные действия на этом этапе: эмпатия, чувственное восприятие через включение механизма синестезии, интуитивное постижение, идентификация;

- всматривание в художественные детали, аллегории, приёмы, соотнесение частей и целого; выработка соответственного отношения, суждения на основе чувств и возникших мыслей.

Первым двум этапам автор придаёт особо большое значение для развития воображения, творческих способностей.

Художественный опыт, накопленный в процессе активного восприятия, является основой ассоциативно-образного мышления учащихся, что в дальнейшем будет побуждать их творческое самовыражение.

27 августа 2016г.

Четвертая летняя Всероссийская конференция 2016 года
"Актуальные проблемы теории и практики образования"

Третий этап развития творческих способностей представляет собой импровизирование на уроках, что проявляется:

а) в трактовке при исполнении песен, где подбираются необходимые средства передачи желаемой интонации, усвоение знаний о музыке, средствах музыкальной выразительности формирует у учащихся творческое отношение к выразительным возможностям;

б) в игре на простейших музыкальных инструментах (сочинения, ритмического сопровождения к песням, пьесам; даёт возможность исполнять песню, как она пелась в народе - многоголосно, вариативно;

в) в сочинении движений к хороводным песням, детским песням;

г) в сочинении мелодии на конкретный литературный текст.

Развитие навыков музицирования, считает автор, связано с активизацией внутреннего слуха учащихся. Поэтому используются задания на ритмическое сопровождение к песне, что развивает чувство формы, закрепляет знание о элементах, о средствах выразительности, о теории музыки.

На четвёртом этапе творческого развития учащиеся создают композиции: пластическое интонирование музыкальных фрагментов, музыкальные внеклассные занятия, где сами являются участниками, литературно-музыкальные композиции, составление движений к народным песням и т. д.

Пятым, заключительным этапом развития музыкального творчества учащихся является сочинение песен. Некоторые из песен детей были включены в книгу «Рождество Христово» (Творческое объединение «Истоки», г. Куйбышев. Вып.3.- Новосибирск: ЦЭРИС, 2016.)

Предложенная система обучения обеспечивает движение учащихся от накопления знаний к личностному развитию.

В процессе развития творческих способностей ребёнка автор опирается на следующие **принципы**:

- отказ от примитивной логизации и опора в общении с искусством на

27 августа 2016г.

Четвертая летняя Всероссийская конференция 2016 года
"Актуальные проблемы теории и практики образования"

художественно-образную информацию;

- опора на принцип интегрированного использования различных видов искусства;

- деятельно-практический подход к каждому уроку;

- формирование понятий путём накопления зрительного, слухового, кинестетического опыта, через накопление ассоциаций, образных характеристик, чувственных ощущений, через исследовательский метод;

- опора во всех формах общения с искусством на принципы художественной педагогики: целостность, образность, интонационность, ассоциативность, импровизационность.

Система методических приёмов включает в себя *методы организации учебно-воспитательного процесса преподавателя:*

- интонационный анализ художественных произведений (картин, музыки);

- переинтонирование образа через постановку различных художественных

задач;

- переинтонирование образа на язык смежного вида искусства;

- наблюдения и сравнения;

- методы игры, драматургии, театрализации;

- метод полифонизма деятельности;

- метод художественного моделирования (создание композиций);

- выход во внемузыкальные сферы, сопряжённые с проведением аналогий, сравнений, возникновений ассоциаций;

- метод художественного контекста;

- организации диалогов разных уровней (автор - реципиент, учащийся-согруппник, автор - преподаватель - учащийся, диалог с самим собой и т.д.);

- метод творческих заданий.

27 августа 2016г.

Четвертая летняя Всероссийская конференция 2016 года
"Актуальные проблемы теории и практики образования"

Отслеживание качества образовательного процесса автор ведёт в четырёх направлениях:

- мотивация, потребность в общении с искусством;
- качество восприятия художественных произведений, умение раскодировать художественные тексты;
- исполнительские, специальные навыки;
- творческий опыт.

Уровень сформированности художественно-творческого развития учащегося отслеживается на протяжении 5-и лет обучения при помощи:

- входного контроля, где устанавливается уровень художественного развития учащегося первого года обучения;
- промежуточной диагностики (в начале 3-го года обучения);
- конечного результата (в конце обучения).

Показателем степени развития художественно-творческих способностей является:

- степень овладения художественным языком: стандарт, выше нормы;
- умение переводить образ из одной модальности в другую, с языка живописи на язык музыки и т. д.;
- умение видеть необычное в обычном, умение удивляться, задаваться вопросом;
- характер вопроса: информационный, отвлечённый, технологический, мировоззренческий;
- характер воображения: воссоздающий или творческий;
- умение отбирать средства для воплощения своего замысла в художественном моделировании и в продуктивной деятельности;
- качество и уровень творческой деятельности: полнота передачи замысла, степень эмоциональной насыщенности, форма передачи замысла;

27 августа 2016г.

Четвертая летняя Всероссийская конференция 2016 года
"Актуальные проблемы теории и практики образования"

- умение находить адекватные средства для воплощения художественного образа в рисунке, движении, композиции, музыкальном исполнении;
- индивидуальный почерк продукции учащегося, своеобразие манеры, позиция.

Наблюдения показали, что у только что поступивших в ДШИ учащихся низкая степень развития художественно-творческих способностей (17 %). К началу 3-го года обучения их уровень художественно-творческого развития повышается до 31 %, а к концу обучения достигает 78%.

Учащихся-выпускников отличает высокая внутренняя культура, которая проявляется на концертах, на внеклассных мероприятиях. Они на протяжении многих лет являются победителями Областных, городских фестивалей. Активная творческая деятельность на уроках и внеклассной работе в ДШИ способствует быть в первых рядах и в общеобразовательной школе.

Используемая литература

1. Апраксина О. А. Методика музыкального воспитания в школе. М., 1983.
2. Выготский Л. С.- Воображение и творчество в детском возрасте.: психол. очерк: кн. для учителя.-3-е изд.-М.: Просвещение, 1991.
3. Выготский Л. С. Психология искусства, М..1987.
4. Винокурова Н. К. Управление процессом развития творческих способностей учащихся.//Завуч. 1998, № 4.
5. Горюнова Л.: Развитие ребёнка как его жизнетворчество. // Искусство в школе, 1993, № 3.
6. Замятина Т. А. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии проведения, тестовый контроль: учебно-методическое пособие, 2-е изд. – м.: Глобус, 2008.
6. Зотова Е. Б. Искусство, творчество, воспитание.// Искусство в школе. 1998, № 4.

27 августа 2016г.

Четвертая летняя Всероссийская конференция 2016 года
"Актуальные проблемы теории и практики образования"