«Развитие творческих способностей

на уроках слушания музыки и музыкальной

литературы»

Введение

«Музыкальное творчество детей –

 самый действенный способ их развития»

Б. В. Асафьев

Цель:

освоение форм и методов творческого развития в курсах музыкально-теоретических дисциплин ДШИ

Задачи:

- проанализировать учебные пособия по музыкально-теоретическим дисциплинам в ДШИ с целью выявления методических установок по творческим заданиям;

- отобрать творческие задания к урокам слушания музыки и музыкальной литературы.

Еще в прошлом веке исследователи, ученые, внесшие большой вклад в развитие психологии и методики музыкального обучения и воспитания, К. Орф, Б. Асафьев, Л. Выготский, Б. Теплов, Е. Назайкинский в своих работах поднимали проблему развития творческих способностей учащихся. Так, Карл Орф указывал на необходимость воспитывать в ребенке творческое начало, творческое мышление, которые затем проявятся в любой сфере его будущей деятельности. Сегодня подтверждено наукой, что развитие творческих качеств детей средствами искусства стимулирует развитие математических способностей, то есть способность действовать творчески (креативность) может успешно переноситься из области искусства в сферу точных наук.

В современном музыкальном воспитании проблема развития творческих способностей учащихся становится все более актуальной: темпы и успешность социального прогресса во многом зависят от количества творчески развитых личностей, способных разрешать возникающие социальные и профессиональные проблемы нестандартно, инициативно, грамотно. Поэтому воспитание способности к творчеству должно стать ведущей задачей современного образования.

Музыкальная литература - это один из увлекательных и познавательных предметов среди музыкально-теоретических дисциплин в ДШИ. При правильном подборе материала, художественных и музыкальных иллюстраций к нему, изучаемые произведения почти всегда вызывают у учащихся живой активный отклик. «Ключиком» к успеху педагога часто является стимулирование детей к самостоятельному творчеству. Учащиеся с интересом выполняют творческие задания, предложенные педагогом, но с ещё большим интересом сами придумывают игры, кроссворды, тесты, пишут сочинения, делают рефераты и доклады. Все эти формы работы реализуются как в урочное время, так и во внеурочное (в качестве домашних заданий).

     Умение слышать музыку и размышлять о ней, необходимо воспитывать в детях с самого начала школьных занятий музыкой. Уже на первом уроке первого года обучения в классе должен быть установлен непреложный закон: когда в классе звучит музыка, ни один из ребят не должен поднимать руки. При этом необходимо, чтобы учащиеся 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.

     Ответы детей дают представление о степени развития их музыкального восприятия. Так, например: произошло с фрагментом из "Утра" Грига. Ребята по-разному называли его: "Весна", "Восход солнца", "Цветы распускаются", "Утро в лесу". Постепенно подводить их к правильному названию нужно осторожно и ненавязчиво приблизить слушателей к музыке, а не увести их в мир далеких от музыки наивных фантазий. Можно прибегать к "подсказкам", полагая, что они помогают восприятию музыки.

   Необходимо практиковать письменные работы, своего рода сочинения на музыкальные темы. Самостоятельные размышления учащихся должны быть тщательно подготовлены их мыслями. Творческому восприятию должно быть задано определенное направление, чтобы не стеснять воображение детей, не ограничивать их ассоциативное мышление. Это только некоторые формы общения детей с музыкой, которые направлены на развитие творческого воображения, на развитие восприятия музыкального образа, а через него - на восприятие разных сторон жизни.

     Творчество детей базируется на ярких музыкальных впечатлениях. Слушая музыку, ребенок всегда слышит не только то, что в ней самой содержится, что заложено в ней композитором (и, конечно, исполнителем), но и то, что под ее влиянием рождается в его душе, в его сознании, то есть то, что создает уже его собственное творческое воображение. Так прослушанное произведение рождает в нем сложный сплав объективного содержания музыки и субъективного ее восприятия. К творчеству композитора и к творчеству исполнителя присоединяется творчество слушателя!

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

     Художественная и педагогическая ценность вопроса заключается в возможности дать на него разные правильные ответы, в его многоплановости и творческой основе. И тогда творчество проявляется в своеобразии ответов ребят уже с первого класса. Размышляя о характере песни "Сурок" Л. Бетховена, дети отвечают: "Грустная, нежная, спокойная, тихая, медленная, ласковая, красивая", "Это очень печальная песня", "Мне жаль бедного одинокого шарманщика". Все дети находятся под воздействием звучащей музыки: они вместе творят, воссоздают ее образ, раскрывая свое отношение. При этом замечательно, если коллективное размышление будут "собирать" сами дети. Т.е. не учитель объединит то, что они сказали, а кто-то из учеников. Преобладание коллективных форм работы на уроке музыки создает объективные предпосылки для глубокого всестороннего личностного общения детей, взаимовлияния их друг на друга. Вот почему необходимо чувствовать, понимать и сохранять индивидуальность, неповторимость каждого ребенка.

  Если во время обучения учащиеся открывают для «себя» законы, которые составляют достояние человечества, а не просто получают их в готовом виде, то в определенной мере они приобщаются к творчеству, к процессу открытия. Процесс выявления и развития творческой активности ученика тесно связан с его раскрепощением от обязательного заучивания, запоминания.

   Детям необходимо творить и переживать, чтобы понимать. “Я слышу и забываю. Я вижу и помню долго. Я делаю и понимаю» (Китайская народная мудрость). Чтобы сделать музыку достоянием своего личного опыта им необходимо петь, играть на инструментах, танцевать, самим придумывать и изменять.   Творчество детей на уроке понимается как умение и желание сделать что-то по-своему, индивидуально, возможно, даже оригинально. «Сыграй, спой, станцуй, как ты хочешь» - эти магические слова распахивают перед ребенком невидимые ворота в мир фантазии, находчивости, изобретательности, где он не скован почти никакими ограничениями.

   На музыкальных занятиях учащиеся встречаются с произведениями не только специально написанными для детей, но и выходящими за пределы детского репертуара – с сочинениями классическими и современными, отечественных и зарубежных композиторов, а также с музыкальным фольклором разных народов. При этом способность учащихся к эмоционально - непосредственному и в то же время основанному на размышлении, осмысленному восприятию музыкальной классики, свидетельствует о степени их музыкального развития, музыкальной культуры. Музыка, выполняя множество жизненно-важных задач, призвана решать самую главную – воспитать в детях чувство внутренней причастности к духовной культуре человечества, воспитать жизненную позицию учащихся в мире музыки.

Формы и методы

Не надо забывать, что творчество детей - процесс двухсторонний. С одной стороны ребенок может показать себя в творческих заданиях свободно, не растерявшись, лишь овладев определенным музыкально-слуховым опытом и достаточным теоретическим материалом. С другой стороны, сопричастность к творчеству дает большие преимущества: учащиеся вовлечены в активный процесс получения знаний. Такие знания будут прочными и продуктивными. При этом развиваются самостоятельность мышления, умение сравнивать, сопоставлять, делать выводы, грамотно применять на практике весь комплекс полученных теоретических сведений. Творческие методы и приемы помогают создать на уроке атмосферу непринужденности, эмоциональной отзывчивости, что способствует наиболее полному раскрытию индивидуальных возможностей учащихся, повышают мотивацию, интерес ребят к предмету. Поэтому в последнее время мы приветствуем, что в программах и учебных пособиях по сольфеджио, музыкальной литературе, по музыке все больше внимания уделяется таким формам работы, как сочинению, импровизациям, музицированию на инструментах, подбору аккомпанемента и второго голоса и др.

На эмоционально-образном уровне дети гораздо легче осваивают азы музыкальной грамоты, поэтому необходимо постоянно включать игровые формы работы на групповых занятия. Игра является одним из более результативных форм развития способностей детей. Через игру наиболее ярко проявляется побуждения к творчеству.

Приведем пример сюжетно - ролевой игры, эстетический результат которой, достигается путем «вживания» ребенка в художественный мир произведения. Обязательные компоненты игры: воображаемая ситуация, сюжет, роль. Подготовка к роли идет путем анализа произведений литературы, живописи, музыки. Это дает возможность обучающимся самостоятельно воплотиться в жизнь художественного образа и по-своему пережить его в игре. Для успешного проведения игры создается воображаемая ситуация, находятся слова, музыкальные интонации и яркие краски для воплощения, например: образов цветка, дерева, доброго и злого, веселого и грустного человека.

Приведем несколько примеров игровой формы работы:

1.Небольшое театральное представление. Проигрывание известных музыкальных сказок. Предлагается сюжет музыкальной сказки, выделается в ней конкретный эпизод; дети импровизируют его в своей музыкальной сценке.

2. Сочинение песни по цепочки. Первый учащийся начинает петь фразу, второй придумывает продолжение ей и т. д. по цепочке. В итоге должно получиться законченное произведение.

3.Угадай мелодию по ритму. Один из учеников воспроизводит начальный ритмический рисунок разученной песни, а класс должен её узнать.

4. Защита фантастических музыкальных проектов. Обучающиеся придумывают вымышленную ситуацию (например, из жизни музыкальных инструментов) и пытаются доказать ее жизнеспособность.

5. Зеркальная импровизация детьми несложных движений (с музыкальным сопровождением), которые предложит учитель. При изменении темпа и характера мелодии (марш, колыбельная, плясовая), учащиеся должны перестроиться. Творческая деятельность на уроках музыки раскрывает специфические связи искусства с окружающим миром.

Творческие задания пронизывают весь урок от начала до конца. Чтобы вовлечь детей в сотворчество, уроки музыки нужно разнообразить. Для этого можно использовать творческие модели уроков: урок-экскурсия, урок-игра, урок-путешествие, музыкальный магазин, урок- концерт, урок-передача (радиопередача), урок-салон, урок-пресс- конференция, урок-исследование, урок-научно-практическая конференция, урок-кроссворд.

Импровизация в рамках освоения жанров

Буквально на первых уроках первоклашки знакомятся с понятиями «регистр», «темп», «динамика», «штрихи». После небольшого предварительного этапа, включающего прослушивание произведений и доступный анализ средств выразительности, даются соответствующие темы-образы для импровизаций на фортепиано: «Тигр», «Зайчик», «Летняя гроза» и т. п. При этом еще не требуется знаний нотной грамоты или владения техникой игры на инструменте. На одну тему импровизируют несколько учеников по очереди. После каждой импровизации особое удовольствие детям доставляет определять характер образа: один тигр робкий, другой - сердитый, третий - задумчиво «прохаживается» взад-вперед и т. д. Совместно проводится анализ выразительных средств.

Изучая размер 3/4 и, уже умея оперировать некоторыми ритмо-формулами, обращаемся к самому популярному трехдольному жанру - вальсу. Познакомившись на примерах мировой музыкальной классики с характерными чертами жанра, учащиеся с удовольствием сочиняют вальсы на 8-16 тактов для разных инструментов, с аккомпанементом и без него (ученик имеет право выбрать сложность задания по своим силам). Аналогично изучение ритмических групп с шестнадцатыми длительностями закрепляли, сочиняя польку, а через жанр марша легко происходить усвоение выразительных возможностей размера 4/4 и пунктирного ритма.

Много интересных, увлекательных заданий применяется для освоения темы «Музыкальные формы»: от отдельных составляющих элементов периода (мотива, фразы, предложения) до форм рондо, вариаций.

Вывод

Задания названы творческими, так как дети должны комбинировать, импровизировать, сочинить, то есть самостоятельно находить новое выражение своих знаний. Но они вместе с тем названы заданиями, так как предполагается творчество детей не полностью самостоятельное, а с участием учителя, который организует условия, побуждает детей к творческим действиям. От личности учителя, его увлеченности, способности участвовать в творчестве учащихся зависит успех этой сложной и увлекательной деятельности.

Список используемой литературы:

1. Леви В. «Искусство быть другим» М., 1981.

2. Никитин Б.П. «Ступеньки творчества или развивающие игры» - М. Просвещение 1990.

3. Коганович, Г. П. «Музыкальная импровизация и воспитание творческой личности» - Минск, 1997.

4. Малахова И. А. «Развитие личности. Способность к творчеству, одаренность, талант» -Ч. 1. - Минск, 2002.

5. Костарева, Г.П. Творческий процесс как метод активизации развития музыкальных способностей младших школьников / Г.П. Костарева. – М.: Академия, 2008.