

Мастер- класс

Масленникова Елена Евгеньевна, учитель музыки (высшая категория)

МБОУ СОШ №29

ТЕМА: «Развитие творческих способностей на уроках музыки и во внеурочной деятельности»

Мы музыке за всё «спасибо» говорим

И, веря в торжество её, - творим.

О. Гаджикасимов

(советский поэт песенник, автор стихов).

У каждого школьника есть способности и таланты. Реализация творческих способностей учащегося делает более богатой и содержательной его жизнь. Становление творческой индивидуальности в школьном возрасте является важным условием дальнейшего полноценного развития личности. Человек, обладающий постоянным и осознанным интересом к творчеству, умением реализовать свои творческие возможности, более успешно адаптируется к изменяющимся условиям и требованиям жизни, легче создает свой индивидуальный стиль деятельности, более способен к самосовершенствованию, самовоспитанию.

Творческий процесс тренирует и развивает память, мышление, активность, наблюдательность, целеустремленность, логику, интуицию. Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию и живое воображение.

Развитию творческих способностей свойственны определенные этапы:

1. Накопление впечатлений.
2. Спонтанное выражение творческого начала в зрительных, сенсорно-моторных, речевых направлениях.
3. Импровизации - двигательные, речевые, музыкальные, иллюстративные.
4. Создание собственных композиций, являющихся отражением какого-нибудь художественного впечатления: литературного, музыкального, изобразительного, пластического.

Работа по раскрытию и активизации творческих возможностей вплетается в обычный урок музыки, сочетается с пением, нотной грамотой, слушанием музыки и другими формами, помогающими вырабатывать стремление сделать что-то своё, новое, лучшее.

Ребенок творит ради радости. И эта радость есть особая сила, которая питает его. Радость собственного преодоления и успеха в труде способствует приобретению веры в себя, уверенности в своих силах, воспитывает целостную, творческую личность.

Как организовать учебный процесс, чтобы ребята получали радость от общения с искусством и эстетическое наслаждение?

Практика показывает, что на уроке музыки, который проходит один раз в неделю, в основном осуществляется обучение певческим навыкам, большое внимание уделяется слушанию музыки. Получается, что на уроках учителем применяются одни и те же формы и виды обучения. А для развития творческой активности детей нужна специальная среда. Возрастные особенности младших школьников, диктуют особое построение урока, с включением в него разнообразных видов деятельности. Творчество детей на уроках музыки представляет собой познавательно-поисковую музыкальную практику, связанную с самостоятельными действиями, умением оперировать знаниями, навыками, и применять их в ранее неизвестных условиях, в новых видах практики.

На творческий поиск, импровизацию меня побуждают сами ребята, поэтому на своих уроках стараюсь уделять внимание творческому развитию учащихся в различных видах музыкальной деятельности: при слушании музыки, пении, в музыкально-ритмических движениях, в инсценировке песен и сказок.

Важно, чтобы в творческой деятельности ребенок «выплескивал» свое состояние, «проживал» своё настроение в музыке, а не только выполнял техническое задание учителя.

Постепенно накапливая и сопоставляя свои впечатления, музыкально-слуховые представления, ребёнок внезапно расцветает в своих творческих проявлениях, как внезапно раскрывается цветок.

Для этого на уроках музыки использую различные задания, вопросы, творческого характера, которые помогают раскрыть творческие способности детей и с некоторыми из них я хочу поделиться.

Традиционно на уроке существует несколько взаимосвязанных между собой видов вокально-хоровой работы. Это – распевание и работа над песней. Очень важно, чтобы каждое упражнение имело интересное содержание или игровой момент, могло заинтересовать детей и создать эмоциональную творческую атмосферу на уроке.

Среди разнообразных творческих заданий в вокально-хоровой работе использую прием, который считаю наилучшим, когда дети придумывают свои варианты мелодий, часто эти варианты приближаются к авторскому замыслу. Как приятно, когда дети хотят поделиться со мной своим творением и желают спеть ее перед классом.

На заключительном этапе работы над песней сочетаю хоровое пение с другими видами детского музицирования: исполнение песни с ритмическим аккомпанементом, включение танцевальных эпизодов, инсценирования песни.

«Инсценировка»

Ребята очень любят выступать в роли артистов. А почему бы им не предоставить эту возможность на уроках музыки?

Прекрасные примеры для инсценировки - песни «Как у наших у ворот», «Любитель-рыболов» и многие другие. Сильно усложнять игру не следует. Просто разъясняю некоторые моменты, а уж дальше, ребята с удовольствием исполняют песни, играют свою роль, любят выступать в роли солистов, дирижёров..*(устанавливают очередь, кто сегодня будет дирижером хора, кто будет придумывать и показывать движения.)*

Для общего музыкального и творческого развития использую

инструментальное музицирование- творческий процесс восприятия музыки через игру на простейших, доступных ребенку музыкальных и шумовых инструментах.

Игра на инструментах – интересная полезная музыкальная деятельность, она позволяет украсить жизнь ребенка, развлечь его и вызвать стремление к собственному творчеству.

Инструментальное музицирование вызывает восторг, радость у учеников, и желание создать самому из простейшего материала несложные шумовые инструменты, получая радость творчества от самостоятельного изготовления инструмента. Перед ребенком открываются большие возможности - ощутить прелесть созидания, радость от возможности творчески мыслить.

Следующий этап - слушание музыки.

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!

Для активизации восприятия, часто обращаюсь к следующим методам:

- *метод “выхода за пределы музыкального искусства” - это обращение к историческим фактам, а также к произведениям других видов искусств, позволяющим ярче воспринимать музыкальные образы и осознавать язык искусств*
- *метод образно-игрового вхождения в музыкальный образ.*
- *прием “пластического интонирования”, передающий через движение руки, корпуса*
- *метод сравнения и сопоставления образов.*

Воображение у ребят, как правило, яркое, живое, и “музыкальные картинки” они слушают с удовольствием. Их зрительные ощущения реализуются в рисунках, отражающих настроения, навеянные прослушанной музыкой, которые они рисуют прямо на уроке или дома.

Перед слушанием предлагаю учащимся творческое задание:

- ✓ выступить в роли драматурга и придумать свою историю, которую, на их взгляд, поведала им музыка.
- ✓ **«Письмо».** Следующее творческое задание- написать письмо композитору-автору произведения. Дети описывают в нём свои впечатления от прослушанной музыки.
- ✓ После прослушивания и анализа музыкального произведения прошу **«перевести» его на язык красок или движения.**
- ✓ **«Я - поэт».** Подберите или сочините сами небольшое стихотворение (четверостишие) на прослушанную музыку.
- ✓ **«Я – композитор».** Сочините музыку к предложенным рисункам.

«Я - артист». Послушайте музыкальную пьесу. Продумайте костюм, движения. С помощью пластического интонирования, танцевальной импровизации изобразите персонажей.

Так же в этих заданиях дети могут проявить свое творческое начало.

В третьем классе, знакомясь с фортепианной сюитой М.П. Мусоргского “Картинки с выставки”, ребята создают художественные образы на бумаге, прослушав несколько музыкальных пьес.

Прием “Музыкальная палитра”.

Наглядная представленность всех возможных элементов музыкальных средств (композиционных, выразительных, ценностно-смысловых). Слушая произведение, дети сами составляют музыкальные палитры (индивидуальные и коллективные).

В пятом классе, изучая тему **“Музыкальная живопись и живописная музыка”**, ученики находят точки соприкосновения двух видов искусства: музыки и живописи, работая с произведениями П. Чайковского,

А. Вивальди “Времена года”, дети выражают свои музыкальные впечатления не только с помощью слов и музыкальных звуков, но и с помощью красок.

Им предлагается изобразить на бумаге движение звучащей музыки, её настроение, характер. Таким образом, у детей ярко проявляется творческое начало.

Сочинение сказок на уроках музыки учит детей мыслить, развивать образное восприятие, творческие способности. Это творчество, импровизация, требует труда, выдумки и фантазии. Сочинение сказок о музыке – это чудесный ключик, который открывает дверцу в волшебный мир образов, красок, звуков.

Дети с удовольствием сочиняют сказки, придумывают название, персонажей, само действие: зачин, кульминацию, концовку, готовят сказочные презентации. Ребята учатся использовать свой жизненный опыт, передавать его в связном повествовании, учатся последовательно излагать свои мысли.

И конечно, невозможно представить себе сказки, в которых бы не звучала музыка, учащиеся самостоятельно подбирают музыкальное оформление к своей сказке, в свою очередь, музыка становится главным героем литературных произведений, где проявляет свою волшебную силу: помогает в трудную минуту, пробуждает чувства.

Дети представляют свою творческую работу перед классом, в результате получается замечательное выступление.

Как пример: (*темы: мелодия ручейка, мелодия солнышка. Мелодия ветра и т.д.*

Прием **пластическая импровизация** – этот приём дает гармоничное развитие творческих способностей детей через синтез музыкального и сценического искусства. Так в симфонической сказке “Петя и волк” С. Прокофьева учащиеся не только анализируют тембры музыкальных инструментов, но и в пластической импровизации передают образ каждого героя: кошки, птички, утки, волка, дедушки и охотников. Осуществляется формирование эстетического отношения к музыкально-звуковой действительности: музыкальный звук – музыкальный образ – способ его воплощения.

В старших классах использую приём **«Мозговой штурм»**.

Детям дается задание: составить осмысленное предложение, включающее в себя 3 заданных слова.

Например:

а) музыка, литература, композитор

(Композитор сочиняет музыку на основе литературного произведения);

Следующий приём **«Ассоциативный ряд»**

После прослушивания и анализа музыкального произведения Л.Бетховена «Патетическая соната», ученикам предлагается по цепочке, не повторяя друг друга, назвать ассоциативные слова, относящиеся к произведению.

Все варианты ответов фиксируются в рабочей тетради.

Опираясь на перечисленные понятия, предлагается написать **мини-сочинение**.

Патетическая соната Бетховена – трагическая – драматическая – взволнованная – бурная – стремительная – увлекающая – героическая – победа – ликование...

Творческие задания могут использоваться в разных формах- это

- кроссворды;
- музыкальные сказки;
- мини-сочинения, загадки; потешки,
- составление музыкальных ребусов, коллажей, викторин.

Дети с удовольствием составляют их на уроке и представляют классу.

С большим интересом составляют синквейны:

- а) *Моцарт – солнечный, праздничный – сочиняет, творит, вдохновляет – мы любим его музыку – классик;*
- б) *оркестр – симфонический, камерный – играет, гастролирует, выступает – четыре группы музыкальных инструментов – коллектив;*
- в) *квартет – вокальный, инструментальный – импровизирует, гастролирует, музицирует – Иван Крылов написал басню – ансамбль;*

Повторюсь, программа по музыке предусматривает игру на детских музыкальных и шумовых инструментах на уроке музыки. Их использование вызывает огромный интерес у учащихся, вносит разнообразие в ход занятий, помогает развитию музыкальной памяти, ритма, гармонического, тембрового слуха, выработке исполнительских навыков, прививает любовь к коллективному музицированию и всячески стимулирует творческую инициативу детей.

При изучении темы: **«Музыкальные инструменты»**, детям предлагаются следующие задания:

1. Узнать инструмент, назвать, дать характеристику

К какой группе относятся? (*духовой - деревянный или медный, ударный, струнный – смычковый или щипковый*)

2. "Лишнее слово" предлагаю выписать все слова, а затем вычеркни неподходящее.

3. Какой инструмент лишний.

На слайде вы можете увидеть, что дети с большим удовольствием изобретают своими руками шумовые инструменты, с восторгом рассказывают о них и показывают всему классу.

Использую **презентации**, как творческое задание. Это может быть опережающее задание к новой теме или наоборот домашнее задание как обобщение музыкальных впечатлений.

Чем разнообразнее и активнее деятельность детей, тем успешнее может осуществляться развитие творческих способностей.

Творческие задания на моих уроках не только развивают образно, но и заставляют размышлять, анализировать, включая разные виды творческого познания. Все это воспитывает гармонично развитую личность, развивает умение взаимодействовать с разными видами искусств. Одним словом музыка расширяет широкий спектр познания.

Одно из главных условий обучения — это доброжелательная, комфортная среда на уроке, где учитель поддерживает учеников, и в классе присутствуют партнерские отношения между учителем и учеником. Заинтересованность учителя, его стремление к усовершенствованию учебной деятельности — **залог успеха!**

Девиз современного урока музыки: **“Твори и фантазируй!”**. Каждый должен знать, что он может стать настоящим *волшебником*, стоит только этого захотеть. На уроке музыки он может превратиться в певца, музыканта, артиста, поэта, танцора. **Музыка должна наполнять его жизнь смыслом и очень хотелось бы надеяться, что, уходя с урока музыки, ребенок оставляет её частичку в своей душе!**