

*муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска
«Детская школа искусств № 16»*

Методическое сообщение на тему:

***«РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
НА УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
В ДМШ И ДШИ»***

*Выполнила: Борискова Е.С.
преподаватель Высшей
квалификационной категории*

*Новосибирск
2015 г.*

Музыкальное образование школьников должно быть направлено на развитие у детей целостного представления о музыкальном искусстве, на то, чтобы дать им опорные ключевые знания, умения и навыки в области музыкальной деятельности.

Духовное становление личности начинается в раннем возрасте. Очень важно, каким содержанием оно будет наполняться. В этом смысле традиционная культура во все времена была надежным духовным оплотом народа. Народная мудрость прекрасно выражается в музыкально-поэтическом творчестве. Хороводы, заклички, песни-игры, загадки и поговорки, частушки и прибаутки – может стать той благодатной почвой, на которой будет формироваться мировоззрение и духовные ориентиры подрастающего человека. Поэтому необходимо активно включать образцы народного искусства в программу обучения по всем предметам теоретического цикла, будь то - слушание музыки, сольфеджио или музыкальная литература.

Фольклор дает творческий стимул развитию ребенка. Целый пласт народных песен имеет ярко выраженную воспитательную направленность, готовит ребенка к жизни. Изучая народное песенное творчество, учащиеся учатся лучше понимать классическую музыку, открывают для себя богатство национальной культуры, а это имеет большое значение в нравственном и эстетическом воспитании.

Известный композитор и педагог Д. Кабалевский писал: «По-настоящему научить ребят чему-нибудь в искусстве невозможно, если не увлечь их этим искусством эмоционально...»¹. А чтобы увлечь, надо самому быть человеком увлеченным. В деле развития творческой фантазии, воображения, горячая, неподдельная увлеченность педагога своим делом – первая и обязательная предпосылка успеха. Если педагог не сумеет воспитать

---

¹ Кабалевский Д.Б. Главное – любить музыку // Прекрасное пробуждает доброе. – М.: Педагогика, 1973, с. 100.

в ребенке интереса и любви к музыке, эмоциональности и внимания, то вряд ли без этой основы он сможет рассчитывать на взлет фантазии, творческого воображения ученика.

Пробуждать интерес к музыке – одна из главных задач педагога. Решая ее, он добивается того, что работоспособность ученика повышается: увеличивается сосредоточенность, усиливается слуховой контроль. Для развития интереса к музыке чрезвычайно важна живость, разнообразие, изобретательность в формах проведения занятий. Большую пользу в образовательном процессе оказывает использование инновационных форм работы, а именно – технологии развивающего обучения (проблемное изложение учебного материала, частично поисковая деятельность), технологии индивидуально-деятельного подхода (творческая работа учащихся, умение корректировать ее, самоконтроль).

Одной из главных проблем занятий музыкой является – умение слышать. Первая педагогическая помощь на этом пути – усвоение и осознание некоторых конкретных понятий и явлений, а именно: звука и его характеристики, метра и ритмического рисунка, фактуры, мелодии, аккомпанеента и т.д.

Основная цель слушания музыки – воспитание активного восприятия музыкальных произведений, что составляет основу любой творческой деятельности, будь то слушание, исполнение, сочинение.

Другая важная задача – это приобретение учащимися первоначальных навыков художественного мышления, позволяющих им в дальнейшем самостоятельно анализировать и оценивать услышанную музыку.

Но слышать музыку – это и умение откликаться на нее эмоционально, испытывать нравственное переживание. Поэтому необходимого развития требует и одно из эстетических чувств – синтезия.

Таким образом, перед преподавателем музыкально-теоретических дисциплин ставится множество задач:

- сформировать навыки слухового наблюдения музыки;

- приблизить к постижению закономерностей музыкального языка и специальной терминологии;

- сформировать комплекс специальных знаний, умений и навыков в области предметов музыкально-теоретического цикла.

Но, прежде всего, конечно же, увлечь детей, развить интерес и любовь к музыке, способность ценить ее красоту, развить эмоциональную сферу учащихся; развить музыкально-эстетический вкус и потребность в общении с музыкальными шедеврами.

И, кроме того – развить музыкальные способности (слух, память и ритм), музыкально-образное мышление, восприятие музыки, способность размышлять о ней в связи с жизнью и другими видами искусств; развить творческие музыкальные способности (творческое воображение, мышление), практические умения и навыки в процессе исполнения, слушания и сочинения музыки (импровизации).

Обращаясь к учителю, Карл Орф писал: «Кем бы ни стал в дальнейшем ребенок – музыкантом или врачом, ученым или рабочим, задача педагогов – воспитывать в нем творческое начало, творческое мышление»².

Урок не должен стать только фактом встречи ребенка с музыкой, его результатом должны стать изменения в самом ребенке. Уроки музыкального искусства – должны быть уроками творчества. Каждый из них должен способствовать развитию личности школьника, выявления его индивидуальности, проявлению способностей, активизации мышления и воображения.

Главный творческий процесс, которым должны овладеть ученики на уроке искусства – это умение создать собственный внутренний образ. В любом творческом задании самым важным вопросом является взаимосвязь того, что создадут ребята, с тем, что было создано до них; на сколько их собственное творчество помогает им понять закономерности искусства.

---

² Система детского музыкального воспитания Карла Орфа, – Л.: Музыка, 1970, с. 21.

Работу по развитию творческого воображения, образного мышления детей необходимо вести в трех основных направлениях – при слушании, исполнении и сочинении музыки.

Для учащихся младшего школьного возраста большое значение на уроке имеют игровые формы творческой деятельности, так как игровое состояние естественно для ребенка. При помощи игры он с младенческих лет осваивает окружающий мир и проявляет к нему свое отношение. Поэтому в игре, используемой в качестве формы организации учебной ситуации, он чувствует радость учения: проявляется и умственная, и социальная активность ученика, мобилизуются интеллектуальные силы, которые сопровождаются эмоциональным подъемом, желанием учиться. Игра становится мощным средством самовоспитания и самоусовершенствования. В этом смысле традиционные народные игры с пением и движением являются одним из действенных средств для творческого развития детей. Неизбежно возникающий вариант в игре явится результатом их творческой активности.

Например, народную игру «В ушки» можно с успехом применять на уроках слушания музыки во время прохождения темы «Метроритм», так как она способствует выработке ощущения пульсации в музыке.

В такт песне дети ударяют в ладони друг другу:

Мама била, била, била

И все папе доложила.

Папа бил, бил, бил

И все бабе доложил... и т.д.

Произнося последнюю строку, играющие быстро прикрывают ладонями уши. Побеждает тот, кто сделает это первым.

К игровым формам относятся и различные инсценировки русских народных песен и сказок. Например, в рамках темы «Пульс, доля, метр» детям можно предложить разыграть песню «Дроздок». Таким образом, игра наполнится тем самым смыслом, который она искони имела и имеет в народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть песню! В качестве, опять-таки, осознания метроритмического своеобразия музыки посредством чувственного восприятия доли-пульса, музыкального «шага», можно предложить детям разыграть сказку «Теремок»: изобразить пластически или в звуках (проинтонировать, сыграть на инструменте) шаги каждого героя сказки.

При знакомстве с различными типами интонаций аналогичным способом можно отгадывать загадки. Возьмем загадку «Долгие косушки колыхаются как волнушки» (нива). В этих пяти словах есть все, что необходимо для образного интонирования: и характер звучания, и темп, и мелодический абрис, и некоторые метроритмические закономерности. Есть и ощущение пространства, и определенное движение в нем. Перед детьми не ставится конкретная учебная задача сочинить или досочинить что-либо (мелодию, ритмический рисунок и пр.). Есть только одно условие: попытаться так озвучить слова и так двигаться, чтобы рельефно зазвучал интонационно-образный смысл. И вот тогда-то оказывается, что в этой коротенькой строчке-загадке таится что-то очень ласковое, грустное, похожее на распев (может быть даже на плач), и обязательно красивое. В таком русле можно проделать работу над «озвучиванием» скороговорок.

В игровых занятиях, связанных с формированием навыков анализа произведения (в том числе русской народной песни, инструментального наигрыша), ребятам предлагается выбрать верный набор средств музыкальной выразительности, изобразить графические конструкции. В игре «Музыкальное лото» от ребят требуется быстро и правильно найти карточки, на которых изображены элементы музыкальной речи, соответствующие

прослушанному музыкальному произведению (карточки делают сами ребята).

Продолжением этой игры может стать задание «Помоги волшебнику». Используя карточки, ребята создают музыкальный образ, предложенный педагогом, – сказочный или реальный, например, образ животного из русской народной сказки. После проверки выполненного всей группой задания и совместного выбора наиболее верных, подходящих для этого образа средств музыкальной выразительности, один из участников игры воплощает этот образ в музыкальной импровизации на фортепиано, металлофоне или синтезаторе, подбирая соответствующий, по его представлениям, тембр музыкального инструмента. Так, ребятам был предложен образ капризной Козы из русской народной сказки. Они подобрали следующий набор музыкальных элементов: мелодия речитативная (скачкообразное движение), активный ритм (с преобладанием мелких длительностей), минорный лад, размер 2/4, средний регистр (первая октава), жанр оживленного танца, тембр жалейки, темп Allegretto.

Озвучивание сказок и стихов на музыкальных инструментах одна из любимых форм творческой деятельности детей. Придумывая для отдельных сюжетов музыкальные созвучия и ритмы, подбирая для персонажей звучание конкретных инструментов, создавая целостное музыкальное полотно, ребенок не просто творит, он создает новую действительность, соответствующую его переживаниям и эмоциям, его видению мира и жизненных ситуаций.

Нельзя забывать о том, что у младшего школьника, помимо двигательной и речевой, ведущей, также является изобразительная деятельность. Его творческие силы сосредотачиваются на рисовании не случайно, но потому, что именно рисование предоставляет ребенку этого возраста наиболее легко выразить то, что им владеет. Ребенок не формально работает с цветом и линией. Он ищет средства для наиболее адекватной передачи своих чувств. Маленький ребенок постигает окружающий мир

через действие и, рисуя на листе, он действует. Поэтому включать задания, связанные с рисованием просто необходимо в процессе обучения. К примеру, можно попросить ребят, нарисовать какими они представляют персонажей колыбельных песен: Дрему, Угомона или нарисовать два рисунка так, чтобы можно было определить, в котором живет ласковая посказулочка, а в котором – колыбельная-поскакушка.

Также с удовольствием «прорисовываются» следующие темы: «Природа в музыке», «Сказка в музыке», «О чужих странах и людях». Часто по этим произведениям сочиняются небольшие рассказы, стихи. Так на занятиях поэзия, музыка, обретая новую жизнь в цвете и линии, становятся видимыми, а цвет и линия на листе бумаги начинают дышать и звучать музыкой, поэзией.

При прохождении музыкальных жанров и тем «песня, марш, танец», мы опять обращаемся к помощи изобразительного искусства, иллюстрируя рисунками танцы и марши. Самой большой популярностью пользуется изображение вальса.

Многие из перечисленных видов заданий вполне применимы как на уроках слушания музыки, так и на уроках сольфеджио. Наиболее подробно хотелось бы остановить внимание на такой форме работы как сочинительство.

Сочинительство – высший вид детского музыкального творчества, приобщать к нему надо учеников с первого класса. Чтобы придать осмысленность детским опытам, необходимо подсказать ученику какой-либо музыкальный образ. И тогда в работу сразу же включается пылкая, восприимчивая, изобразительная детская фантазия. Занятие импровизацией, сочинительством, хотя бы в начальной форме, выявляет новые грани их творческой индивидуальности, резервы исполнительских возможностей.

Работу в этом направлении можно начать с импровизации басов к песенкам в виде отдельных звуков или квинт. Следующим этапом может стать сочинение песенок на тексты. И здесь опять на помощь могут прийти

народные потешки, считалки, заклички, колыбельные или просто любимые детские стихи.

Вслушиваясь в тексты будущих песен, дети, призывая на помощь воображение, ищут в музыке характерные интонации для раскрытия особенностей поведения героев, подражают звукам природы.

Наряду с песенками можно попробовать сочинять в танцевальных и маршевых жанрах. Для этого необходимо познакомить ребят с ритмическими и жанровыми особенностями, научить детей улавливать тонические, субдоминантовые и доминантовые ладогармонические тяготения и использовать их в своих сочинениях.

Затем, чтобы внести разнообразие в тематику, можно предложить ученикам написать музыку к любимому рассказу или сказке, и этим дать им возможность проявить себя в выборе сюжета. И, наконец, в качестве сюжета можно использовать произведение живописи. Эта форма работы дает полный простор для всякого рода фантазирования: музыкального, поэтического, художественного. Думается, «всматривание» в картину, попытка «услышать», скрытую в ней музыку, придают фантазии детей черты углубленности, созерцательности. Импульсы для развития образного мышления здесь огромные.

На уроках музыкальной литературы в средних и старших классах включение в учебный процесс различных творческих заданий так же должно иметь место. Это могут быть самые различные виды деятельности: составление кроссворда по тем или иным темам в красочном оформлении; подготовка самостоятельных докладов, сообщений, презентаций, в том числе и видео; оформление словарей музыкальных терминов; литературные сочинения к прослушанным музыкальным произведениям, составление сценария праздника и многое другое.

Подводя итоги всего сказанного, можно сделать следующий вывод о значении творческих заданий в учебном процессе: сочиняя простейший аккомпанемент на ударных инструментах, музыкально озвучивая

художественное произведение, придумывая оригинальные тексты, самостоятельно художественно высказываясь, ребенок действительно творит и созидает, у него активизируются мыслительные процессы, происходит дифференциация полученных наблюдений, знаний и опыта.

Главное для учителя должно быть то, что дети уносят с собой после занятия музыкой – ощущение радости, счастья от собственного творчества. От этого приобретается вера в себя, уверенность в своих силах, воспитывается целостная творческая личность.

Индивидуальный подход к каждому ребёнку, творческая увлечённость своей профессией, желание открыть ученикам прекрасный мир музыки – вот те основные принципы, которыми должен руководствоваться педагог в работе с детьми.

Список литературы:

1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – М.- Л.: Музыка, 1965, с.72.

2. Васеха Л. Фольклорная ориентация преподавания курса музыкальной литературы детской музыкальной школы. – Новосибирск, 1991.

3. Выготский Л. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1991. – с. 58.

4. Иглицкая И. Изучение русского музыкального фольклора в детской музыкальной школе. Методические рекомендации для преподавателей ДМШ и ДШИ. – М., 1989.

5. Кабалевский Д.Б. Главное – любить музыку // Прекрасное пробуждает доброе. – М.: Педагогика, 1973, с.100.

6. Кабалевский Д.Б. Как рассказать детям о музыке? – М.: Советский композитор, 1977, с.8.

7. Куприянова Л. Формирование исполнительско-творческой деятельности детей, осваивающих песенный фольклор // Музыкальное воспитание в школе. – М., 1986.

8. Ражников В.Г. Исследование музыкального исполнительского образа. Вопросы психологии - № 2, 1978, с 74.

9. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа. – Л.: Музыка, 1970, с. 21.