

Яскель Галина Марьяновна,

заместитель директора по учебной работе,

учитель музыки квалификационной категории «учитель-методист»,

Государственное учреждение образования «Средняя школа №3»,

г. Ошмяны, Гродненская область, Республика Беларусь

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА НА УРОКАХ МУЗЫКИ В IV КЛАССЕ

Музыка пробуждает воображение, фантазию ребенка, обостряет восприятие окружающего мира, углубляет представление о предметах и явлениях, то есть активизирует творческие силы разума.

В.А. Сухомлинский

В наше время проблема творчества весьма актуальна, так как обществу требуются активно творческие люди любой профессии. Человеческая индивидуальность всегда неповторима. Создание условий для проявления человеком собственной индивидуальности неизбежно способствует и его креативности. По своей удивительной способности вызывать творческую активность искусство занимает, безусловно, первое место среди всех многообразных элементов, составляющих сложную систему воспитания человека. «Искусство и жизнь» – вот своего рода сверхзадача, которая должна пронизывать общение на уроках творческого типа [5]. Отсюда вытекает главное противоречие: все виды художественной деятельности у ребенка связаны, но в условиях общеобразовательной школы он технологически осваивает каждое искусство в отдельности. Проведенный тест на определение творческих склонностей у 29 учащихся IV класса показал, что 86% опрошенных – рационалисты, они сочетают полезное с приятным, у 4% отсутствует желание творить, и только у 10% учащихся ярко выражено чувство красоты, свойственное натуре творческой.

На мой взгляд, *интеграция различных по содержанию видов деятельности, разных видов искусства* является актуальным принципом в

направлении творческого развития личности ребенка. «Ни одно искусство не замыкается в самом себе» (Цицерон). Искусство, взятое во всем многообразии видов, жанров, стилей, обладает мощными воспитательными возможностями. Как справедливо считает В. Ванслов, «совокупность отдельных видов искусства может сделать личность действительно многогранной»[2]. Комплексное освоение искусства оптимизирует творческие способности и силы человека, развитие его фантазии, воображения, артистичности, интеллекта, т.е. формирует универсальные человеческие способности, важные для любых сфер деятельности.

Известно, что у младших школьников ярко проявляется творческое начало, они чрезвычайно изобретательны в передаче интонаций, подражании, легко воспринимают образное содержание сказок, историй, песен, музыкальных пьес, им свойственна природная активность, вера в свои творческие возможности. Начальный период обучения считается важнейшим в приобщении учащихся к прекрасному. Считаю, что интеграция на уроках музыки предполагает усиление межпредметных связей, снижение перегрузок, а увеличение доли проблемных ситуаций активизирует мыслительную деятельность школьника и формирует исследовательский тип личности.

Возникновение понятия «творчество» восходит к трудам Платона и Аристотеля. Аристотель понимал творчество в широком смысле слова: творить – значит создавать то, чего ранее не существовало. Современные философы считают творчеством деятельность, результатом которой становится создание новых материальных и духовных ценностей. Творчеством в большей или меньшей степени наделен каждый человек, поскольку творчество – это реализация неповторимости и уникальности человеческой личности. Опрос ученых и других творческих людей показывает, что основой творчества является внутренняя мотивация (интерес и любовь к делу), воображение, гибкость ума, воля, чувство юмора, трудолюбие. М. Горький писал: «Нужно любить то, что делаешь, тогда труд возвышается до творчества». Суть творчества – это труд, рожденный внутренним мотивом [4, с. 94]. Изучением

процесса развития творчества занимались многие психологи и педагоги: Выготский Л.С., Ушинский К.Д., Шацкий С.Т., Сухомлинский В.А., Макаренко А.С. Известны работы и современных ученых Кузьминой Н.В., Марковой А.К., Богоявленской Д.Б., Кан-Калика В.А., Поташника М.М., Караковского В.А., Хуторского А.В. и др. Огромное внимание уделял развитию детской фантазии как основе творчества писатель Дж. Родари.

В этом отношении метод моделирования художественно-творческого процесса выступает гарантом деятельностного освоения музыкального искусства, организует развертывание музыкально-художественной деятельности как целостного явления в единстве процесса и результата. На уроках музыки я использую такие приемы, которые пробуждают познавательные интересы, любознательность, чувство удивления.

Систему творческих заданий я проецирую в двух плоскостях: с одной стороны, постоянно обращаюсь к жизненному опыту, впечатлениям школьников, с другой – к произведениям искусства, в которых запечатлены знакомые учащимся образы, явления, ситуации.

Прием 1. Объединение различных образных решений в пределах одного и того же сюжета: «Образ родной природы в картинах И. Левитана, И. Шишкина, В. Белыницкого – Бирюли и др.», «Образ Родины в музыкальных произведениях И. Лученка, М.К. Огинского и др.», «Времена года» в произведениях В. Каретникова, П. Чайковского, А. Вивальди». Задания развивают ассоциативность мышления, навыки художественного обобщения, учат многогранному видению реальности.

Прием 2. Составление художественных коллекций произведений различных видов искусства с целью развития умения видеть их эмоциональную общность, например музыкальных: «Тамбуринист и флейтист» А. Дюрера, «Танцовщица с бубном» Э. Дега, «Бубен и анютины глазки» Винсента Ван Гога, музыкальная пьеса «Тамбурин» Ж. Рамо. На уроках предлагается проанализировать различные художественные воплощения идентичных

явлений природы, окружающего мира, например: «Утро» Э. Грига, «Утро в лесу» В. Салманова, «Утро в лесу» И. Шишкина.

Прием 3. Импровизация, основанная на принципе «ролевой игры». Предлагается учащимся взглянуть на один и тот же предмет, явление, произведение искусства глазами человека, находящегося в разных эмоциональных состояниях. Одна из важнейших функций предлагаемого задания – раскрыть взаимосвязь в представлении школьника между внутренним внешним миром.

Прием 4. Сравнение различных способов художественного воплощения одного и того же сюжета, а также его исполнительских интерпретаций.

Прием 5. Сочинение самостоятельного музыкального сопровождения к предлагаемому рассказу, живописному полотну.

Вариантов сочинений музыкального сопровождения к сказкам, рассказам достаточно: можно использовать вокальные импровизации, различные детские инструменты, а также «звучащие жесты», пластическое интонирование.

Прием 6. Цветовое воплощение музыки. Следует отметить, что «перевод» музыки, ее эмоционально-образного содержания средствами изобразительного искусства вполне соответствует и психологическим особенностям младшего школьного возраста и специфике комплексного урока музыки как формы взаимодействия различных видов искусства. На уроках музыки я использую различные варианты цветового моделирования в зависимости от темы задач: выбор цветовой композиции из предложенных мною цветов; предложение «стать художником» и с помощью «волшебных» цветов «рисование музыки» своими придуманными цветами; использование сочетания «обязательных» и своих цветов. Такое сочетание позволяет увидеть в цветовых композициях индивидуальные черты детей, а также создать более творческую обстановку на уроках; попытка в красках зафиксировать процесс движения, развития музыкальных образов, т.е. моделирование музыкального произведения как интонационного процесса (можно с помощью цветового моделирования

цветными карточками, кубиками); создание цветовой палитры песни при помощи системы цветоощущений йогов.

Прием 7. Нахождение «различного в сходном». Сопоставление замыслов музыкальных, литературных и художественных произведений для развития способности находить внутренние эмоциональные связи (а не только сюжетные) в различных творениях искусства, близких по замыслу и в то же время отличающихся образным решением. Предлагается сравнить полотно «Шарманщик с сурком» А. Ватто, пьесу «Сурок» Л. Бетховена и отрывок «Шарманщик» из балета «Петрушка» И. Стравинского.

Прием 8. Графическое изображение музыки – доступный и эффективный метод обучения и активизации творческой активности младших школьников в процессе восприятия музыки. Один из самых доступных и эффективных вариантов этого метода: во время звучания музыки дети «исполняют» цветными карандашами на листке бумаги музыкальное произведение. В рисунке интуитивно отражаются различные признаки эмоционального переживания музыки (например, положительный или отрицательный признак): цвет карандаша и направление линии вверх или вниз; различные средства выразительности – регистр (положение линии), динамика (нажим карандаша), темп (характер движения), звуковысотная линия мелодии (направление линии), ритмическая пульсация, акценты, общие особенности временной организации музыкального звучания (форма) и т.д. Я считаю, что на уроках музыки знакомство с оперой, балетом, опереттой, мюзиклом не должно сводиться лишь к прослушиванию и просмотру фрагментов. Очень важно построить объяснение так, чтобы в сознании детей закрепилось понятие о них не как об отдельных музыкальных произведениях, а как о синтезе разных видов искусства. Поэтому будет оправданным привлечение в контекст уроков музыки театрального искусства. Целесообразно выбираю один из жанров для постановки с детьми. Опыт показывает, что наиболее привлекательным для учащихся музыкально-сценическим жанром является мюзикл. Для учащихся младших классов регулярно организовываю поездки в г. Минск с целью

посещения Национального академического Большого театра оперы и балета и Национального художественного музея Республики Беларусь.

Ребенок, поставленный перед необходимостью создания простейшего произведения по заданным словам, ритму, фразе; создания аккомпанемента на детских музыкальных инструментах; подбора своей музыки к стихам; поставленный перед необходимостью дать названия прослушанным произведениям, показать это произведение в цвете, предложить систему движений к песенке и т.д., активизирует умственные способности, стремится индивидуально решить задачу, привыкает к самостоятельному художественному высказыванию, приобретает веру в собственные «творческие» силы.

Работая с 2003 года заместителем директора по учебной работе средней школы №3 г. Ошмяны, куратором занятий художественной, музыкальной, хореографической направленности, я проводила целенаправленную деятельность, что способствовало присвоению звания «Образцовый» детскому хору «Тоника» и студии изобразительного искусства «Волшебная кисть». В 2010 году коллективы внесены в национальную энциклопедию «Культура Беларуси».

Огромную роль в развитии творческих способностей отвожу предметным кабинетам музыки и изобразительного искусства, которые оформлены и укомплектованы всем необходимым для учебного процесса.

В течение трех лет проводилось исследование влияния интеграции различных видов искусства на развитие творческих способностей учащихся. Оценки эффективности способов обучения, построенных на взаимодействии различных видов искусства, проводилась с помощью «Краткого теста творческого мышления» Поля Торренса. Тест отражает различные проявления креативности в показателях беглости, гибкости, оригинальности и разработанности идей. В результате проведенного исследования с одними и теми же детьми только в разном возрасте выявлены существенные различия в показателях креативности в I и IV классах. Показатели развития творческих

способностей в IV классе улучшились по сравнению с I классом. В частности, на высоком уровне увеличение составило 9%; на среднем –16%; на низком – уменьшение на 13%.

Перечисленные методы, приемы и различные формы по развитию творческих способностей стимулируют раскрытие потенциала ребенка, способствуют развитию музыкальных способностей, креативности, а также формированию нравственных качеств личности.

Учить творчеству – это, прежде всего, учить творческому отношению во всех сферах жизнедеятельности человека, воспитывать не потребителей, а активных созидателей жизни. Очень важно, чтобы в творческом союзе ученик стремился проявлять себя, а педагог профессионально выявил и развил творческие способности ребёнка. Следовательно, в процессе многогранного общения с искусством, как целостным организмом, учащийся развивает художественно-эстетические потребности, способность понимания прекрасного, формирует свое мировоззрение и художественный вкус.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Гуманит.-изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 336 с.*
- 2. Ванслов В. Всестороннее развитие личности и виды искусства. – М., 1966. – 118 с.*
- 3. Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе / Л.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. – М.: Просвещение, 1989. – 207с.*
- 4. Жеребцов С.Н. Основы психологии и педагогики. – Мн.: Жаскон. – 2006. – 294 с.*
- 5. Кобачевская С.М. Развитие творческой активности на уроках музыки / С.М.Кобачевская // Музыка и театральное искусство: проблемы выкладки. – 2005. – №1. – 46 с.*
- 6. Терентьева Н.А. Художественно-творческое развитие младших школьников на уроках музыки в процессе целостного восприятия различных видов искусства. – М.: Прометей, 1990. – 284 с.*