



T. Ф. Фурсенко

УДК 371.322:78:159.923

**ТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА УРОКАХ МУЗЫКИ
КАК ФУНДАМЕНТ
ЛИЧНОСТНОГО
СТАНОВЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ**

15. Полозов С. П. Просвещение, информация и музыкальное развитие личности // Музыкально-просветительская работа в прошлом и современности (к 90-летию учреждения Г. Л. Болычевцевым Народной консерватории в Курском крае). – Курск, 2010. – 110 с.
16. Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / под ред. В. В. Давыдов. – М.: Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 1999 – Т. 2. – 672 с.
17. Сизов В. С. Учительство и просветительство // Философия хозяйства. – 2010. – №4 – С. 239–245.
18. Стасов В. В. Двадцатипятилетие Бесплатной музыкальной школы // Избранные сочинения. Живопись, скульптура. Музыка // Собр. соч. в 3 т. – М.: Искусство, 1952. – Т. 3. – 886 с.
19. Философский словарь / под ред. Т. И. Фролова. – М.: Политиздат, 1991. – 559 с.
20. Художественно-педагогический словарь / Сост. Н. К. Шабанов, О. П. Шабанова, М. С. Тарасова, Т. Д. Пронина. – М.: Академический проект: Трикста, 2005. – 480 с.
21. Шацкая В. Н. Музыка в школе. Художественное воспитание средствами музыкального искусства. – М., 1950. – 176 с.
22. Ярошенко Н. Н. История и методология теории социально-культурной деятельности. – М.: МГУКИ, 2013. – 456 с.



В наше время все более актуальной становится личностная направленность образования, определяющая качественно новое отношение к школьнику как к субъекту учебной деятельности и предполагающая создание условий для целостного проявления, развития и раскрытия личности обучающегося. Подобный подход к учебной деятельности становится возможным только при активной позиции обучающегося, которая предполагает проявление творчества со стороны ученика на всех этапах урока музыки.

Рассмотрим творческую деятельность на уроках музыки как фундамент личностного становления обучающегося.

Исследование проблемы творческой деятельности ведется по нескольким направлениям: психологические аспекты освещены в трудах Л. Выготского, А. Леонтьева, Я. Пономарёва, С. Рубинштейна, Б. Теплова; педагогическая сторона нашла отражение в работах Ю. Бабанского, Т. Ильиной; дидактические вопросы разрабатывались И. Лернером, М. Махмутовым, В. Онищуком, М. Скаткиным, А. Хугорским; вопросы творчества в обучении музыке рассматривались Б. Асафьевым, Б. Брылиным, В. Шацкой.

Творческая деятельность, как и любая другая, является органическим сплавом умственной, эмоционально-чувственной и физической активности; роль каждого из этих компонентов зависит от характера деятельности. Человеку, который творчески себя реализует, свойственно особое целостное отно-



Гуманитарные науки

шение к действительности, оно модифицирует в определенном направлении психические свойства личности и превращает ее жизненный опыт в источник творческих идей в избранной сфере. Творческая деятельность формируется в процессе обучения, воспитания, общественной практики и общения. Она придает жизнедеятельности содержательность, служит показателем духовного и психического здоровья, повышает самооценку и укрепляет веру в себя.

Согласно методике, разработанной Г. Альтшуллером [1, с. 10–15], схема творческой деятельности включает три стадии: аналитическую (выбор задачи и поиск основных противоречий); оперативную (исследование типичных, уже известных приемов решения); синтетическую (введение функциональных изменений в объекте и методы его использования). Творческая деятельность начинается с того, что осознается противоречие между поставленной задачей и еще не найденными способами и методами ее решения, затем выбираются неизвестные до сих пор решения или более эффективные по сравнению с обычными традиционными.

По мнению ученых-психологов (Л. Выготский [2], А. Леонтьев [3], С. Рубинштейн [4]), творческая деятельность состоит из осознанных и неосознанных (подсознательных) процессов. Осознанные процессы творческой деятельности включают в себя накопление знаний, умений и навыков, освоение логических правил, формулировку проблемы, проверку и логико-теоретическое обоснование новой идеи. В структуре этой деятельности выделяются два вида действий: ориентационные и исполнительские. Исполнительские действия – это использование знаний, умений и навыков в том или ином роде творческой деятельности. Ориентационные действия обусловлены, с одной стороны, освоением знаний и умений, с другой – их использованием в новых условиях, то есть в процессе творческой деятельности, которая соотносится с творческим мышлением. Творческое мышление выступает компонентом творческой деятельности, выполняющей в ней определенные функции, и требует развивать такие качества мышления, как широту и глубину мысли, ее последовательность, способность сосредотачиваться на новых заданиях и активно работать над их решением.

Главную роль в данном процессе играет учитель, который организует и направляет творческую деятельность обучающихся на уроке музыки, вводит новый материал с учетом развития и подготовки конкретного класса, обеспечивает индивидуальное развитие детей. На уроке музыки важно создать творческую атмосферу, чтобы открытие знаний происходило самими обучающимися. Приобретение знаний, а не готовое восприятие становится личным образовательным продуктом каждого ученика (А. Хугорской) благодаря напряжению его собственных сил, исследованию, поиску. Учитель должен сделать все возможное для активного и максимально инициативного музыкального творчества обучающихся.

Все виды деятельности, которые используются на уроке музыки: предметная, символическая (игра, слушание музыки, рисование под музыку, моделирование или импровизация на музыкальных инструментах), помогут учителю развить музыкальные способности и увлечь творчеством ребят.

Творческая деятельность обучающихся реализовывается в процессе слушания, оценивания музыкальных образцов, сравнения различных исполнительских интерпретаций, сопоставления музыкальных произведений с другими видами искусства, пения, инструментального музелизирования, импровизации, сочинения, музыкально-пластического движения, драматизации, участия в театральных постановках музыкальных сказок, различных инсценировок. Для глубокого проникновения в музыкальные образы звучащих на уроках музыки произведений обучающимся необходимы различные музыкальные знания, для этого школьники знакомятся с понятиями жанра, стиля, формы, а также средствами музыкальной выразительности. Теоретические сведения помогают обучающимся постичь относящиеся к различным историческим эпохам особенности духовной, фольклорной, классической музыки. В качестве домашнего зада-



ния можно предложить сочинить небольшую мелодию на тему понравившегося произведения живописи, скульптуры или архитектуры. Погружение школьников в процесс воссоздания того или иного музыкального произведения ставит их в позицию творца. Ученик получает возможность прикоснуться к тайнам творчества композитора – исполнителя – слушателя.

При изучении средств музыкальной выразительности эффективны задания, основанные на материале поэзии. Например, задание определить, какой из двух фрагментов стихотворений «Уничтожает пламень» О. Мандельштама и «Уже кленовые листы» А. Ахматовой больше соответствует штриху «слегато», а какой – «стаккато». Выбрав штрихи, обучающийся должен прочитать стихотворные фрагменты в соответствии с этими штрихами, подчеркивая их. Далее подобную работу рекомендуется провести при изучении различных темпов и динамических оттенков. Школьникам необходимо выбрать из ряда темпов (*andante*, *andantino*, *allegro*, *adagio*) наиболее, по их мнению, подходящие к отрывкам стихотворений и затем прочесть их в данном темпе, а после этого расставить в поэтических строках динамические оттенки (*f*, *p*, *mf*, *mp*, *ff*, *pp*, *crescendo* *diminuendo*) и озвучить стихи в соответствии с обозначениями.

Понятие «тембр» закрепляется на основе прослушивания различных интерпретаций и сравнения музыкальных произведений по тембру. Например, прослушать «Полет шмеля» Н. Римского-Корсакова из оперы «Сказка о царе Салтане» в исполнении симфонического оркестра, фортепиано, электрогитары и сравнить тембральную окраску разных интерпретаций.

На развитие творческой активности обучающихся направлены различные музыкально-дидактические игры. Рассмотрим их подробнее. В ходе игры «Импровизируем сопровождение» обучающиеся должны сопровождать пение песен хлопками с разнообразными ритмами, при этом применять для импровизации бубен, треугольник, колокольчики.

Эффективным является методический прием «Разговор инструментов», который позво-

ляет завершить ритмическую импровизацию – ответ. Вначале это диалог фортепиано и какого-нибудь ударного инструмента в исполнении учителя и ученика. Затем отвечать на фортепиано будет учитель, завершая фразу, начатую учеником. После этого беседу продолжают два ученика. На начальном этапе инструменты можно заменить хлопками, а «ответ» будет содержать в себе часть ритмического рисунка «вопроса». Использование изобразительных свободных мелодических импровизаций, таких как «идет дождь», «стремочет кузнецчик», «ударили гром», позволяет развить у учеников представления о регистре, тембре, динамике.

При обучении импровизации большую роль играет понимание музыкальной формы. Если на начальном этапе работы использовались фразы, предложения, составляющие период, то по мере усвоения теоретического материала необходимо переходить к более сложным структурам, например, рондо и вариациям. Это позволит школьнику почувствовать процесс формообразования и понять форму. Основные принципы построения музыкального материала – повторяемость, вариативность, сопоставление контрастного и сходного материала.

Игра «Ритмизируем и инструментуем тексты» дает возможность научить обучающихся правильно произносить слова песен, менять темп и ритм произнесения слов, а также «инструментовать» свою речь, то есть воспроизводить слова в самых разнообразных оттенках тембра (светло, прозрачно, гулко, вязко), ставить в словах логический смысловой акцент, то есть выделять наиболее важные по смыслу слова повышением интонации, изменением динамики.

Интересна игра «Мелодизируем диалог». Учитель поет предложение-вопрос, заканчивая мелодию неустойчивой ступенью, ученик поет-импровизирует предложение-ответ, заканчивая мелодию тоникой.

Музыкально-дидактическая игра «Добавь подголосок» позволяет сформировать навыки импровизации. Так, например, весь класс тихонько поет одноголосную песню, а один из учеников импровизирует – добавляет подголосок.



Гуманитарные науки

В игре-драматизации каждый ребенок наиболее ярко может раскрыть свои творческие способности. Принимая участие в игре, школьник будто входит в образ, перевоплощается в него, живет его жизнью. Создать художественный образ он должен самостоятельно при помощи импровизации, мимики, жестов, движений и голоса. Театрализованные игры требуют режиссирования, пропевания реплик; здесь необходимы и выразительные интонации, типичные для определенного образа, которые характеризуют его поступки и поведение, пантомима становится ведущим изобразительным средством.

В реформировании и модернизации образовательного пространства важное место отводится новым информационным средствам. Об эффективности внедрения в учебный процесс новых информационных технологий, открывающих новые резервы и перспективы развития творческой личности ученика, говорится в исследованиях педагогов-музыкантов Ю. Алиева, В. Петрушина, О. Чайковской.

Современные информационно-коммуникационные технологии обеспечивают дальнейшее совершенствование образовательного процесса, доступность и эффективность образования, подготовку молодого поколения к жизнедеятельности в информационном обществе.

Уроки музыки в компьютерных классах позволяют одновременно работать с персональным компьютером и раскрывать творческие способности школьника в процессе освоения совокупности специальных знаний и умений, а также включать их в целенаправленную музыкальную деятельность: отбор знакомой мелодии, гармоничного сопровождения, аккомпанемента в простых фактурных формах, сочинение собственной мелодии, овладение нотацией и основами музыкальной грамоты. Компьютер на уроке музыки стимулирует творческий поиск, развивает воображение, творческое мышление.

Информационно-коммуникативные технологии создают благоприятную мотивацию к обучению, активизируют познавательную деятельность обучающихся, формируют их ин-

формационно-коммуникационную компетенцию, а также расширяют возможности учителя использовать большое количество различного дидактического и наглядного материала (использование компьютерных презентаций, видеофрагментов, музыкальных фонограмм, всевозможных дидактических игр, карточек, тестов по предмету). Наличие в кабинете мультимедийного оборудования и DVD помогает включать видеовопросы при проведении тестирования при завершении изучения больших тем и разделов учебной программы.

Кроме того, разнообразные видеоматериалы (музыкальные мультифильмы, видеофрагменты оперных и балетных спектаклей, концертных выступлений известных исполнителей) создают на уроке атмосферу праздника и восхищения.

Музыкальный опыт обучающихся достаточно невелик, поэтому в каждом конкретном классе в процессе наблюдений за музыкальными явлениями необходимо использовать такие задания, которые были бы наиболее интересны школьникам. Это может быть слушание музыки и подготовка рисунков к музыкальным произведениям. Поскольку не каждый обучающийся имеет талант к рисованию, пусть выполняет задание так, как сможет. Здесь важно, чтобы каждый рисунок передавал характер, раскрывал образ музыкального произведения, имел эмоциональную окраску, выражал отношение «художника» к содержанию музыки. Для комментирования отбираются те рисунки, которые наиболее ярко передают характер произведения и тем самым привлекают внимание учителя и обучающихся.

Значительные учебно-воспитательные и музыкально-методические резервы содержат компьютерные учебные программы по музыке, обеспечивающие динамичное освоение школьниками курса музыки, элементами которого являются восприятие, исполнение и создание музыкальных произведений. Компьютерные учебно-развивающие программы обеспечивают получение детьми на уроке музыки интересной, доступной, яркой музы-



кально-теоретической информации, качественного наглядно-слухового аудиоматериала. Они дают возможность разнообразить спектр музыкально-творческих задач, помогают реализовать индивидуальный, дифференцированный подход к каждому ученику; расширить диапазон коллективных, групповых форм музыкальной работы с включением интерактивных методов обучения школьников.

С обучающимися младшего школьного возраста целесообразно использовать интерактивные обучающие-развивающие программы с игровым сценарием. Например, «Чайковский. “Щелкунчик”», «Мусоргский. “Картинки с выставки”». Их рекомендуется использовать в течение нескольких уроков. На одном уроке ознакомить школьников с содержанием программы, сведениями о композиторе, музыкальными темами из балета и заданиями, которые представлены для выполнения после освоения материала. На следующем уроке можно предложить обучающимся вспомнить наиболее понравившиеся и запомнившиеся музыкальные номера, прослушать их, а после этого раскрасить иллюстрации к прослушанным музыкальным номерам. В ходе выполнения заданий обучающиеся не только всесторонне развиваются, но и овладевают навыками работы с компьютерными развивающими программами.

Проектная деятельность оказывается достаточно эффективным методом обучения и развития творческой активности личности. При помощи программы Power Point можно создать свой проект и презентовать его одноклассникам. Задания с использованием всего спектра возможностей данной программы позволяют учителю и обучающемуся проявить творчество. Урок приобретает конкретную направленность к каждому обучающемуся, что повышает его эффективность. Использованные видеофрагменты и знакомство с исполнителями и композиторами на уроках музыки способствуют возникновению желания поделиться своими впечатлениями от увиденного с одноклассниками. При подготовке презентации ученик проводит серьезную научно-исследовательскую работу, используя

различные информационные источники, что позволяет избежать шаблонов и превратить каждую работу в продукт индивидуального творчества. Ранее бесцветные, порой не подкрепляемые даже иллюстрациями, выступления превращаются в яркие и запоминающиеся показы. В процессе демонстрации презентации ученики приобретают опыт публичных выступлений, который, безусловно, будет полезен в их дальнейшей профессиональной жизни. Немаловажно, что включается элемент соревнования, который позволяет повысить самооценку ученика, так как умение эффективно использовать компьютер является показателем компьютерной грамотности.

Увлекательную форму инновационной работы на уроке музыки представляет собой использование синтезатора, который богат тембровыми, акустическими и ритмическими возможностями. Особенно актуальным является использование синтезатора при изучении тем, посвященных инструментам симфонического оркестра, так как определение тембров музыкальных инструментов часто вызывает затруднения у школьников. Объясняется это тем, что современные дети редко посещают концертные залы, что лишает их возможности слышать реальное звучание музыкальных инструментов, обедняет их музыкальную и духовную культуру, поэтому учитель музыки с арсеналом современных технических средств становится проводником для молодежи в мир музыки.

Использование инновационных технологий на уроках музыки делает обучение ярким, запоминающимся, интересным для учащегося любого возраста, формирует эмоционально положительное отношение к предмету.

Особенности работы учителя в современном образовательном пространстве заключаются в том, что появляется возможность сфокусировать внимание на изменениях, происходящих в личности обучающегося. Это означает, что процесс обучения должен быть направлен не на передачу готового опыта музыкальной деятельности, а на освоение способов быть сопричастным этому опыту, самому школьнику осваивать, преобразовывать



и пополнять его. Изменения, происходящие в подрастающей личности, проявляются во всех компонентах ее музыкальной культуры: музыкальном опыте, музыкальной грамотности, музыкальном творчестве (Л. Школьяр [5]).

Процессу активизации творческой деятельности школьников помогает метод портфолио, который эффективен при следующих педагогических условиях: содержание портфолио составляют задания, которые имеют личностный характер; материалы портфолио используются учителем в периодическом контроле для оценки учебной деятельности школьников; в процессе ведения портфолио осуществляется педагогическая поддержка индивидуальной образовательной траектории обучающихся.

На уроках музыки портфолио является средством предъявления собственных достижений ученика для их оценки. В портфолио ученики собирают материалы самостоятельных исследований и свои музыкальные достижения. Портфолио включает в себя подборку личных работ ученика, в которую входят творческие работы (рисунки, иллюстрации к песням и прослушанным музыкальным произведениям), а также лучшие работы, отражающие личностные учебные результаты по музыке, такие как дипломы, благодарственные письма, выполненные тесты, контрольные работы, решенные кроссворды и викторины; грамоты за участие в конкурсах, сочинения, аудиозаписи с собственным исполнением, самостоятельно подготовленные доклады, рефераты, сообщения о композиторах и исполнителях, размышления об отобранных материалах и своем продвижении. Результатом музыкальной деятельности является выставка портфолио, где школьник демонстрирует свои достижения, поясняя, почему именно эту работу он считает достойной.

Таким образом, сегодня задачи школьного образования сосредотачиваются вокруг личности ребенка, раскрытия его индивидуальности и неповторимости, поэтому очень важно сформировать у него творческое отношение к действительности. Создание благоприятных педагогических условий, использова-

ние накопленного арсенала методов обучения и воспитания, применение компьютерных технологий позволяют активизировать творческую деятельность обучающихся на уроке музыки.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются различные виды творческой деятельности, которые используются на уроках музыки для личностного становления обучающегося. Особое внимание уделяется использованию игровых методов и приемов, а также современных информационно-коммуникационных технологий по слушанию, пению, инструментальному музикализации, импровизации, сочинению, музыкально-пластическому движению, драматизации.

Ключевые слова: творческая деятельность, уроки музыки, личность, обучающийся.

SUMMARY

In the article various kinds of creative activity which are used at lessons of music for personal formation of the trainee are considered. Special attention is paid to the use of gaming methods and techniques and modern information and communication technologies for the hearing, singing, instrumental playing, improvisation, composition, music and plastic movement, dramatization.

Key words: creative activity, music lessons, personality, learner.

ЛИТЕРАТУРА

1. Альтшулер Г. С. Алгоритм изобретения. – М.: Московский рабочий, 1973. – С. 10–35.
2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1989. – 32 с.
3. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1977. – 304 с.
4. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: в 2-х т. – М.: Педагогика, 1989. – Т. 1. – 485 с.
5. Школьяр Л. В. Теория и методика музыкального образования детей: науч.-метод. пособие / Л. В. Школьяр, М. С. Красильникова, Е. Д. Критская. – 2-е изд. – М.: Флинта; Наука, 1999. – 336 с.