

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В разделе публикуются методики и рекомендации, имеющие как общеметодологический, так и узкопредметный характер. Материалы этого раздела призваны помочь в практической организации учебного исследования самому широкому кругу воспитателей: профессиональным педагогам школ и учреждений дополнительного образования и родителям.

Создание творческой среды для развития одарённости на уроках музыки и искусства

Видяпина А.А.,

учитель музыки МБОУ «Средняя школа № 8», г. Ступино Московской области

По своей удивительной способности вызывать в человеке творческую фантазию предметы искусства, безусловно, занимают первое место и ничем не могут быть заменены. Общеизвестно, что значительная часть научно-технических проблем выдвигалась поначалу искусством, а уже потом, часто через столетия, решалась наукой и техникой. В своей статье я обращаюсь к тем технологиям и методикам, которые позволяют творчески подходить к усвоению материала через создание творческой среды и добиваться реализации деятельностного подхода в обучении, который и даёт возможность развитию одарённости.

Цель образования – развитие личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности. Стандарты второго поколения. (М., Просвещение, 2010)

В стандартах основного общего образования по предмету «Искусство» 2010 г. [1] предлагаются современному педагогу ориентиры в работе, где определяющим современным образованием является организация и планомерное формирование деятельностного, то есть творческого подхода. Когда главным становится не трансляция фундаментальных знаний, а развитие творческих способностей, создание возможностей для реализации потенциала личности, соответствующих стандартам ФГОС второго поколения по формированию универсальных учебных действий.

Психология и педагогика утверждают, что человеческая личность формиру-

ется и развивается в деятельности и общении, а также в потребности личности в самоактуализации, в раскрытии и расширении своих созидательных возможностей.

Вот такое творческое начало предметы «Искусство», «Музыка» и воспитывает в человеке, и в этой своей функции оно ничем не может быть заменено. По своей удивительной способности вызывать в человеке творческую фантазию они занимают, безусловно, первое место среди дисциплин общеобразовательного цикла, составляющих сложную систему воспитания человека. Без творческой фантазии не сдвинуться с места ни в одной области человеческой деятельности.

Творчество как наиболее сложный вид деятельности детей, с одной стороны, является важным условием, а с другой – эффективным средством развития творческой личности.

Общение на уроках искусства, участие в разнообразных видах творческой деятельности, даёт возможность каждому ученику ощутить себя интересной, своеобразной, многогранной личностью. Педагогическая импровизация, основанная на плодотворном сотрудничестве учителя и ученика, безусловно, требует серьёзной подготовки, глубоких знаний учителя, жажды творчества, любви к детям, к искусству и к своей профессии.

Считаю важнейшей задачей эстетического воспитания в школе — развитие в учащихся творческого, деятельностного начала, в какой бы области оно не проявлялось бы — в математике или в музыке, в физике или в спорте, в общественной работе или в шефстве над первоклассниками. Творческое деятельностное начало играет огромную роль в самих классных занятиях. Это знают все хорошие педагоги. Ведь там, где появляется творческая инициатива, там всегда достигается экономия сил и времени и одновременно повышается результат. Вот почему не правы учителя, несклонные вводить в изучение преподаваемых ими предметов элементы эстетики, искусства, ссылаясь на то, что их собственная нагрузка и нагрузка учащихся и без того слишком велика. Эти учителя не понимают, от какого доброго, щедрого и верного помощника они тем самым отказываются. Конечно, первые творческие работы детей несовершенны, наивны и трогательны.

Однако, за всеми этими наивностями, нескладностями и корявостями кроются искренние и потому самые истинные творческие устремления ребёнка, самые подлинные проявления его хрупких чувств и несформировавшихся ещё мыслей.

Он, может быть, не станет ни художником, ни музыкантом, ни поэтом (хотя в раннем возрасте это очень трудно предвидеть), но, возможно, станет отличным математиком, врачом, учителем или рабочим. И вот тогда самым благотворным образом дадут о себе знать его детские творческие увлечения, добрым следом которых останется его творческая фантазия, его стремление создавать что-то новое, своё, лучшее, двигающее вперёд дело, которому он решил посвятить свою жизнь. Об огромной роли искусства, творческой фантазии в развитии научного мышления свидетельствует хотя бы тот поразительный факт, что значительная часть научно-технических проблем выдвигалась поначалу искусством, а уже потом, часто через столетия и даже тысячелетия, решалась наукой и техникой.

Изучение предметов «Музыка», «Искусство» невозможно представить без творческого подхода, как учителя, так и учеников. Уместно вспомнить те технологии и методики, которые позволяют творчески подходить к усвоению материала через создание творческой среды и добиваться реализации деятельностного подхода в обучении, который и даёт толчок к развитию одарённости.

Технологии личностно-ориентированного обучения — это индивидуальный подход в учебном процессе, это действенное внимание к каждому ученику, его творческой индивидуальности. Развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех ребят в силу их индивидуальных особенностей. При личностном подходе организовывается работа так, чтобы все учащиеся, в особенности слабые, проявили большое желание и стремление учиться и не отставать от лучших учеников. Научить ребёнка работать самостоятельно с полной отдачей сил, создать благоприятные условия для развития учеников с наиболее выдающимися способностями — это в приоритете личностного обучения.

Интерактивные методики расширяют возможности учителя наиболее творчески подходить к работе с группой учеников. Современные технологии позволяют расширить представление об уроке предметов «Музыка», «Искусство», включить в его содержание значительные культурологические исследования, искусствоведческие проекты и многое другое. Коллективное творчество, которое снимает с учащихся напряжение индивидуальной ответственности и страха за неправильно сделанное действие, превращается в мощный рычаг, способствующий проявлению творческого потенциала участников совместной деятельности. Примером могут служить творческие уроки: «Путешествие в музыкальный театр» в 4-м классе, «Тайны жизни и смерти В.А. Моцарта» на уроках музыки в 5-м классе, «Трагедия В.Шекспира «Ромео и Джульетта» в литературе, музыке, балете, кино» в 6-м классе, «История Пиковой дамы» в литературе и музыке» в 7-м классе. Здесь каждый ученик стремится применить свои творческие способности. Коллективная форма работы предполагает большую занятость, как педагога, так и детей (организационные проблемы), но в результате складывается творческий коллектив единомышленников. Творческое начало рождает в ребёнке живую фантазию, живое воображение. Творчество по природе своей основано

на желании сделать что-то, что до тебя ещё никем не было сделано, или хотя бы то, что до тебя существовало, но сделать по-новому, по-своему, лучше.

Современные интерактивные методики позволяют реализовать все *ресурсы воображения*, задавать и решать проблемные вопросы, используя диалоговые формы ведения урока, реализовывать исследовательские стремления учеников. Красочность рисунка, анимации, видео и многое другое, возможность самому создать произведение искусства — всё это приближает воображаемое к реальности. Эмоциональное воздействие на воображение создаётся благодаря погружению в творческий процесс создания самостоятельных произведений искусства — стихов, рассказов, рисунков, музыки...

Литературное творчество — наиболее сложный вид творческой деятельности представляет собой продуктивную деятельность, связанную с переводом наглядно-образных представлений, возникающих под влиянием произведений искусства и впечатлений об окружающем на язык словесных знаков. Результатом этой деятельности являются сочинённые школьниками рассказы, сказки, стихи, сценарии. Но значимость самого творческого процесса, творческого акта, является доминирующей по сравнению с творческим речевым продуктом. Программа по музыке Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т. Шмагиной [4] даёт возможность к развитию литературного творчества. В начальной школе учащиеся в рабочих тетрадях отвечают письменно на вопросы, затем в 5-м классе вслед за Шехеразадой учатся сочинять восточную сказку, а потом и вовсе сценарий сказки-спектакля.

Искусно подобранная музыка к программе помогает оказаться в новогоднем лесу в балете «Щелкунчик» (2-й кл.), поколдовать над зельём вместе с Бабой-Ягой в музыке М. Мусоргского (3, 5-й кл.), оказаться в фантастическом мире Э.Артемьева (6-й кл.). Подсказывает школьникам решения выражения своих представлений на бумаге через *изобразительную деятельность*. Наталкивает на попытку *сочинить* музыкальные портреты новгородских гостей, опережая творение Н.А. Римского-Корсакова.

Современные дети достаточно свободно владеют компьютером, но правильно подобрать информацию из огромного ресурса, вместе с тем правильно направить фантазии и желания использовать в своих работах **компьютерные технологии** должен помочь учитель. *Видеопрезентация* — желан-

ный вид работы многих учеников. Это всегда эффектно выглядит. Очень важно грамотно согласовать музыкальный и видео материал. Эта работа приносит наибольшее количество восторженных откликов среди учеников, сплачивает и укрепляет творческие союзы, в результате чего в дальнейшем ученики пытаются создавать собственные кинофильмы по собственным сценариям. Метод проектов с применением информационно-коммуникативных технологий способствует активизации ученика: он учится формулировать цель и намечать пути её осуществления, вырабатывает умение работать с разными электронными носителями; выделять главную мысль, структурировать текст, подбирать соответствующий видеоряд, ориентироваться в современном информационном пространстве. Главное для побуждения учащихся к творчеству — это создание условий эмоционально-комфортных для творчества детей, подбор творческих заданий, стимулирующих самостоятельное творчество детей.

Учебную проектную деятельность на уроках предметов художественно-эстетического цикла рассматриваю как совокупность исследовательских, поисковых, проблемных, творческих методов, ориентированных на интеграцию фактических и приобретённых знаний. Проектно-исследовательская работа — маленькая диссертация. К этой работе необходимо готовить учеников, начиная с младших классов. В начале пути это могут быть доклады на интересующую ребёнка тему, например, «История русской народной песни «Варяг» в 3-м классе, затем более глубокий выбор новой темы исследования «Ой, Россия, ты, Россия» — 6-м кл. (Тема войны 1812г. в русской народной песне). В 7-м классе на уроках музыки — это может быть творческий проект «Музыкальные образы Ф. Шопена», а в 8-м классе на предмете «Искусство» — презентация «Пейзаж в музыке, литературе, живописи» или составление коллажа «Мир моих увлечений». На уроках Мировой художественной культуры без учебной проектной деятельности просто не обойтись. Формы осуществления проектов разнообразны, начиная с небольшого мини-исследования на уроке и заканчивая общешкольными проектами, к примеру, посвящёнными празднованию Победы в ВОВ или Юбилею города. В любом случае эта работа ставит ученика перед серьёзной самостоятельной работой с книгой. Чаще всего проектная работа носит индивидуальный характер, что предполагает творческий доверительный

контакт учителя и ученика или с группой учеников или перед всем классом. Проектная деятельность предполагает работу по созданию предметных видеоматериалов — презентаций. Разработка презентаций индивидуально или группой вызывает наибольший отклик учащихся, так как считается изначально простым заданием. Однако, в процессе работы, возникает ряд проблем, которые помогает преодолеть совет учителя, терпение и увлечённость учеников. Способность разобраться в объёме информации, следовать выбранной теме, наглядно представить работу, быть убедительным во время подготовки и представления презентации — это не весь перечень сложных требований, к которым должен быть готов ученик.

Для плодотворной и творческой деятельности среды учащихся по предмету «Музыка, «Искусство» нередко используют **формы внеклассной художественно-творческой деятельности, то есть нетрадиционные формы проведения занятий**, вынесенные за рамки расписания. К таким занятиям следует отнести урок-спектакль, урок-мастерская, урок-КВН, урок-конференция, «Круглый стол», «Музыкально-литературная гостиная», а так же участие в общешкольных проектах. Такие формы работы особенно благотворно влияют на развитие творческих умений учащихся. Всегда с большим энтузиазмом встречаются уроки со сменой места проведения урока, например, экскурсии. Постановка спектаклей, тематических игр, турниров, диспутов — венец творческого самовыражения учеников. Ребята всегда с энтузиазмом берутся за написание сценариев, разработки игр, подбору вопросов для обсуждения во время диспутов. Выбор изучаемой темы урока искусства для проведения турнира, тематической игры или написания сценария позволяет достичь полного погружения в материал, окунуться в колорит изучаемой эпохи, найти неизвестные факты или углубиться в изучение наиболее популярных произведений. Несомненно, что формы внеклассной художественно-творческой деятельности поддерживают интерес учащихся к предмету и повышают мотивацию в учении.

Использование вышеперечисленных технологий — необходимое условие образовательного процесса, когда главным становится не трансляция фундаментальных знаний, а развитие творческих способностей, создание возможностей для реализации потенциала личности, соответствующую

щим стандартам ФГОС второго поколения по формированию универсальных учебных действий.

По сути, уроки предметов «Музыка», «Искусство» могут быть определены как созидание через творчество. Созидание, прежде всего, своего внутреннего мира через разнообразные виды художественной деятельности. Важно, чтобы в творческом порыве (пении, игре на музыкальных инструментах, рисовании, размышлении, подготовке презентации, сочинении сценария и постановки спектакля и видеофильма) ребёнок «выплескивал» своё состояние, субъективно «проживал» своё настроение в любом виде творчества, а не выполнял техническое задание учителя. Постепенно накапливая и сопоставляя свои впечатления, различные позитивные представления, он внезапно расцветает в своих творческих проявлениях, как внезапно раскрывается цветок.

Уроки предметов искусства предполагают широкий спектр проявления творческих возможностей каждого ученика, намного ярче, чем на других уроках школьной жизни. Продукт художественной деятельности ценен, прежде всего, оригинальностью художественного образа, то есть индивидуальными особенностями цели, к которой он стремится в процессе своей художественной деятельности. Степень оригинальности художественного образа определяется зоркостью видения и остротой восприятия жизни, эстетическим вкусом и воображением художника. Именно эти качества возвращает в своём ученике учитель на уроках искусства. ■

Литература

1. Государственные образовательные стандарты начального общего образования. — М., 2010.
2. *Асмолов А.Г.* Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути преодоления кризиса идентичности и построению гражданского общества // Вопросы образования. — 2008. — № 3.
3. *Сергеева Г.П., Кашикова И.Э., Критская Е.Д.* Искусство. 8–9 классы. Программы общеобразовательных учреждений. — М., 2013.
4. *Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С.* Стандарты второго поколения. Музыка 1–7 классы. Программы общеобразовательных учреждений. — М. 2013.
5. *Выготский Л.С.* Психология искусства. — М. 1986.
6. *Вахьяни А.М.* Педагогические условия творческого сотрудничества на уроках мировой художественной культуры в средней общеобразовательной школе: автореферат. — М., 2003.
7. *Богоявленская Д.Б.* Пути к творчеству. — М., 1981.