

*Гулария Рената Энверовна, Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Троцкая ДШИ им. М. И. Глинки», преподаватель фортепиано .*

**“Экспериментальная и инновационная деятельности как средство развития
креативности учащихся подготовительных и младших классов ДШИ в про-
цессе обучения”**

Креативность - есть особая творческая способность. Феномен творчества рассматривается в единстве четырёх аспектов: креативной среды, креативного процесса, креативного продукта и креативной личности. Согласно этой концепции музыкальное дополнительное образование способно создать креативную среду, важнейшей составляющей которой является индивидуальность обучения, которая включает любовь, и требовательность, что является двигателем развития творческих способностей.

К факторам креативной среды можно отнести также музыкально-художественный репертуар, включая лучшие произведения музыкального гения разных времён и народов.

Под креативностью мы понимаем развитие творческих умений в восприятии (слушании), сочинении, исполнении, импровизации, размышлении о музыке.

Основная цель образования – подготовить подрастающее поколение к будущему. Творчество - это тот путь, который может эффективно использовать эту цель. А креативность- есть показатель творческого развития. Психологические исследования - это комплекс интеллектуальных и личностных особенностей индивида, способствующих самостоятельному выдвижению проблем, генерированию большого количества оригинальных идей и нешаблонному их решению.

Именно детям младшего школьного возраста особенно присуща талантливость. Музыкальное искусство, пожалуй, самое универсальное средство эстетического и нравственного воспитания, формирующего внутренний мир ребёнка. Творческие задания на уроках способствуют общему развитию личности, что в свою очередь, воспитывает отзывчивость, художественное воображение, образно- ассоциативное мышление, активизирует память, наблюдательность, интуицию, формирует внутренний мир ребёнка. Именно от пяти до восьми лет дети располагают значительными резервами развития. Младший школьный возраст содержит огромный потенциал умственного развития детей.

На основании изучения опыта работы в музыкальной школе, анализа научно-педагогической, методической, искусствоведческой литературы была сформулирована проблема исследования, которая определяется противоречием между необходимостью именно у младших учащихся развивать творческие способности и недостаточной теоретической и практической разработкой данного вопроса.

Была определена цель: изучить развитие креативности мышления учащихся подготовительного отделения и младших классов в процессе обучения; *предмет исследования* – влияние системы творчески заданий на развитие креативности младших школьников.

Выдвинута гипотеза: на развитие творческих способностей младших школьников в процессе обучения игре на фортепиано влияет специально организованная развивающая программа. В соответствии с гипотезой исследования были определены следующие задачи:

- изучить и проанализировать отечественную и зарубежную литературу по этой проблеме;
- выявить условия и факторы, влияющие на развитие креативности в процессе обучения;
- разработать программу по развитию креативности младших школьников на уроках музыки;
- эмпирически исследовать особенности развития креативности младших школьников в процессе обучения.

Эксперимент проводился на базе МАОУДОД «Троицкая ДШИ им. М.И. Глинки» и Покровского Православного образовательного центра. Выборку составили учащиеся подготовительного и первого классов в количестве 20 человек. Исследование проходило в три этапа.

-подготовительный этап включал в себя теоретический анализ литературы по проблеме, подбор методик, адекватных проблеме.

-опытно-экспериментальный этап - на данном этапе использовались следующие методы исследования: наблюдение за деятельностью учащихся, тестирование с помощью теста П.Торренса, анкетирование учащихся. В это же время выявлялись особенности деятельности педагога по развитию креативности учащихся.

-обобщающий этап - осуществлялись анализ и интерпретация полученных результатов исследования с использованием методов математической статистики.

Какие же пути и педагогические приёмы развития креативности в процессе общения с музыкой можно обозначить?

Система вопросов и творческих заданий, которые могут помочь раскрыть детям образ-

ное содержание музыки. Задавая детям вопрос, надо услышать ответ. И он часто бывает нестереотипный и весьма оригинальный. В нём может быть и противоречивость, недосказанность, но зато в нём будет индивидуальность, личная окрашенность.

Создать условия для прочтения ребёнком звучащей музыки. Результатом должно быть, чтобы восприятие музыки детьми на уроке приобрело вид художественной "партитуры".

Надо помнить и о том, что каждый ребёнок - личность, которая уже существует, но ещё не проявила, не осознала себя, она нуждается в помощи педагога.

Детское творчество не столько основано на задатках, умениях, навыках, сколько развивает их, способствуя становлению личности, созиданию самого себя. Музыкальные способности – часть общих способностей. Чтобы развивать частное, надо развивать общее.

Таким образом, если мы хотим развивать слух, надо прежде всего развивать общие способности. А для этого необходимо заниматься всем и литературой, и живописью, и танцами, и музыкой.

Во время исследования инновационная деятельность включала в себя творческие задания, которые существенным образом влияли на мышление, речь, воображение, активность ребёнка. Они носили развивающий характер, с помощью них дети получали представления о различной высоте и продолжительности музыкальных звуков, тембровой окраске, связи музыкальной и речевой интонаций, о жанрах, формах, стилях музыки разных эпох. При выполнении этих заданий дети согласовывали свои действия с характером звучащей мелодии, сменой настроения.

Исследования показали, что формированию музыкального мышления способствуют движения, которые помогают ощущать характер, смену фактуры, динамики (ритмика). Представление об особенностях музыкального языка возникают посредством зрительной, слуховой, двигательной наглядности, в сочетании с тактильными ощущениями.

Выполняя творческие задания, у ребёнка возникают музыкальные и внемузыкальные представления, таким образом, он приобщается к музыкальному искусству, к специфике его выразительных средств.

Во время эксперимента применялись различные варианты творческих заданий.

- Перевод образа из одного художественного ряда в другой;
- Выработка умений смотреть и видеть, слушать и слышать;
- Построение заданий от частного к общему.

Цель первого варианта заданий состоит в том, чтобы обратить внимание детей на связь средств музыкальной выразительности, художественного решения с характером музыкального образа. Объектами словесного рисования являются описания природы, внешнего облика персонажа в программных произведениях. Цветовое, графическое моделирование музыки, т.е. передача впечатлений от прослушанного произведения средствами живописи. (П.И. Чайковский « Сладкая греза» 1 и 3 части-розовый цвет, а 2-фиолетовый).

Второй вариант заданий был важен для формирования ассоциативного мышления, овладения навыками сравнительного анализа посредством рассуждения. Например: - На что похоже облако? (ветка, звук, музыкальный мотив и тому подобное). Интересно было описание конкретных явлений окружающего мира (голос зверей, пение птиц, шелест листьев) с тем, чтобы дети угадали, о чём идет речь. Здесь была уместна игра «Что на что похоже?». Все эти задания способствуют развитию видения, слышания, умения замечать выразительные свойства предметов и явлений, исполнение песенок голосами разных персонажей (например: «Баю-баю, куколку качаю, баю-бай поскорее засыпай!», «Лепешки»-голосом пекаря, бабушки, мамы, и .д.).

К третьей группе творческих заданий относятся те задания, которые помогли ребёнку, отталкиваясь от конкретного аспекта темы, прийти к осмыслению её художественной целостности. Например, такое задание: осмыслить роль художественной детали на примере эффекта, который возникает от перестановок слов, звуков, красок, приводящих к изменению целостного образа.

Пример создания звуковой картины «Дождь и гроза»:

-*Светит солнце-мажорное трезвучие;*

- вдруг набегают тучи-минорное трезвучие;
- капает легкий грибной дождик-преподаватель исполняет разные звуки в верхнем регистре на *staccato*;
- дождь усиливается-музыка звучит громче, быстрее;
- вдруг пошел град-меняется регистр;
- гром-преподаватель и ученик ударяют кулачком в нижнем регистре;
- дождь постепенно затихает и заканчивается;
- на нее появляется радуга-звучит мажорное трезвучие.

Так же были отработаны и следующие задания:

Импровизация, целями которой являются выработка интонационного и ладового слуха и развитие творческой фантазии. Была предложена мелодия, которую должен завершить ученик в тонике заданной тональности, не исключалась возможность выхода за пределы тоники во всевозможные «вопросительные», незавершённые интонации. Импровизации могут быть и ритмические. Например, при освоении понятия «лад» используем «ролевою игру»: было предложено взглянуть на одно и то же явление глазами человека, находящегося в разных эмоциональных ситуациях (грустно-весело). Дети в этом задании раскрывают связь между внутренним и внешним миром.

Пластическое интонирование- приём исполнения музыки движением, жестом, помогает ощутить протяженность фразы или несимметричность фразировки, почувствовать в пульсации характер того или иного произведения. Исполнение музыки движением раскрепощает детей и заставляет слушать произведение от начала до конца (можно привести в пример дирижёра).

Инструментальное музицирование – это творческий процесс восприятия музыки через игру на инструменте (особенно любимый). Здесь учитель помогает ученику найти приём исполнения. В процессе обучения на инструменте формируются слуховые представления, чувство ритма, тембра, динамика. Развивается самостоятельность в действиях ребёнка, его внимание и организованность (можно использовать барабан, маракас, бубен, треугольник, металлофон).

Угадай рифму- Его суть заключается в следующем: педагог читает несложное стихотворение (или поёт песню), пропуская последние слова поэтических строк, а дети, исходя из ощущения рифмы, тут же заполняют пропуски. Родство с поэтической рифмой проявляется в вопросно-ответных соотношениях музыкальных мотивов и фраз, в квадратных периодах повторного построения. Можно перейти к сочинению мелодий, как показывает практика детям очень нравится это задание. Здесь следует опираться на имеющийся у ребят опыт (начинать с простых попевок на двух, трех, четырех звуках).

Чтобы творческие задания носили развивающий характер, способствовали воспитанию, обучению, они должны применяться в проблемной форме. Применение проблемных методов требовало временных затрат на уроке, но дети, проявляя самостоятельность в поиске решения, творчества до всего доходили сами, а это означает, что приобретённые им знания гораздо значимее, ценнее. Только так они приучаются мыслить, искать, верить в свои силы, то есть креативно развиваются.

На констатирующем этапе эксперимента было проведено анкетирование у детей. Его цель - выявить уровень креативности учащихся.

Вопросы анкеты:

1. Любишь ли ты уроки музыки?
2. Можешь ли назвать себя любителем музыки?
3. Какую музыку ты любишь слушать? (классическую, современную, русскую, зарубежную, народную).
4. Сочинял ли ты когда-нибудь музыку? (если сочинял, то как часто, какую).
5. Рисуешь ли ты свои музыкальные впечатления?
6. Можешь ли придумать музыкальную сказку? (про кого ты сочинял)

или сочинил бы сказку, или про что, на какую тему).

7. Любишь ли участвовать в концертах?

8. Что ты больше любишь: слушать музыку, сочинять ее, исполнять?

9. Можешь ли придумать движения под музыку?

10. Меняется ли твое настроение, когда ты слушаешь музыку?

11. Какие музыкальные выразительные средства знаешь?

12. Что тебе больше нравится делать на уроках музыки?

При анализе анкеты надо уделить особое внимание нескольким направлениям:

Первый блок вопросов связан с уровнем музыкальной информированности (вопросы 3, 7, 8).

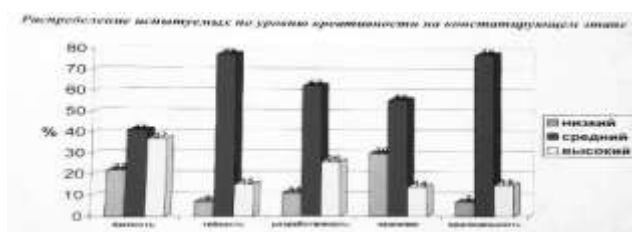
Второй блок вопросов связан с отношением к урокам музыки и видам деятельности в пространстве учебного времени (вопросы 1, 2, 3, 11, 12).

Третий блок связан с уровнем креативности детей (вопросы 4, 5, 6, 9, 10).

Результаты анкетирования показали:

50% детей любят петь, сочинять - 60%, назвали себя любителями музыки. Отдают предпочтение слушанию музыки - 6%, остальные 44% нравятся разнообразные творческие виды деятельности: пение, слушание, отгадывание музыкальных загадок, кроссвордов, театрализации, рисование и так далее.

Проведение методики П. Торренса выявило преобладание среднего уровня по показателям беглости, гибкости, разработанности, названию и оригинальности, что говорит о заложенности потенциала неординарного мышления, полученные данные позволяют судить, что уровень развития креативности в данной группе находится в пределах нормы.

Далее проходило оценивание уровня самостоятельности, результаты которого составили минимальный уровень - 41%, что позволяет судить о том, что испытуемые недостаточно самостоятельны в решении своих творческих заданий.

Результаты констатирующего этапа показывают:

-если не ставить целью обучения развитие творческих способностей, то в учебно-воспитательном процессе данные способности формируются стихийно, на среднем уровне;

-творческие способности, от которых зависит готовность личности к творческой деятельности необходимо наличие специально организованной деятельности учителя и условий для успешного развития творческих способностей младших школьников. Из чего следует необходимость создания специальной развивающей программы.

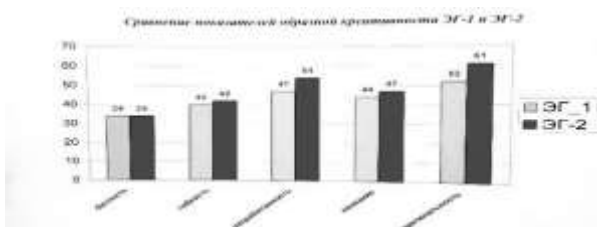
По окончании проведения развивающих занятий вновь проводился контрольный экспе-

римент по анкетированию и тестированию. Данные заключительной анкеты свидетельствовали о впечатляющем росте уровня креативности. В процентном соотношении выразилось следующим образом: 33%-исполнять и сочинять, 27%-исполнять и слушать, любят «все»- 32%, слушать-8%.

По изучению уровня развития креативности с помощью методики «Закончи рисунок» были получены данные, говорящие о преобладании высокого уровня по всем показателям: *беглость*-77% детей работают быстро, с большой продуктивностью; *гибкость*-78% испытуемых способны выдвигать различные идеи; *разработанность*-56% учащихся стали заинтересованнее и повысили успеваемость; *название* - у 47% учащихся вырос словарный запас; *оригинальность*-60% отражает высокую интеллектуальную активность.

Результаты диагностического этапа позволяют увидеть, что в развитии творческих способностей учащихся произошли позитивные изменения. По показателю уровня самостоятельности были выявлено преобладание среднего и высокого уровней. Полученные результаты свидетельствуют о возросшем уровне сформированности самостоятельности.

Срезы, проведенные в экспериментальной группе 2 и их сопоставление с экспериментальной группой 1, позволяют увидеть, что в развитии творческих способностей младших школьников произошли позитивные изменения.

Итак, перечислим **творческие задания**, способствующие развитию креативности детей: *ритмопластика* (придумать движения), *бег ассоциаций* (найти ассоциации) : с природой, со стихотворениями, с жизненными ситуациями; *актуализация субъектного опыта* (свободно обсудить ..., сравнить ..., передать впечатления ...); *загадочное творчество* (отгадать, сочинить загадку); *музыкальное рисование* (создание словесного портрета); *интонирование в заданном образе*; *ритмизация текстов*; *досочинение мелодий*; *игровая импровизация*; *импровизация на инструменте*.

Таким образом, все вышеперечисленные данные позволяют сделать вывод о том, что занятия музыкой, построенные на системе специальных творческих заданий, существенным образом могут повлиять на развитие креативности детей. В результате работы можно сказать следующее: уроки музыки как уроки творчества призваны сыграть роль в творческом и общем развитии личности. Они не только оснащают человека знаниями, умениями и навыками в музыке, но и закладывают основы личностной расположенности к ней, отзывчивости на неё, потребности в ней. Через творчество создается и потенциальный слушатель, и развивается креативность ребенка.

Литература

1. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Музыка. 1973
2. Дорфман Л.Я., Ковалева Г.В. Исследование креативности в науке и искусстве.
// Вопросы психологии. 1998.
3. Мелик-Пашаев А., Новлянская З. Трансформация детской игры в художественное творчество -с. 9-18. Искусство в школе № 2. -М. 1994.
4. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. - Ярославль: Академия развития, 1996.
5. Роджерс К. Творчество как усиление себя. // Вопросы психологии. 1990.
6. Терентьева Н.А. Художественно-творческое развитие младших школьников на уроках музыки в процессе целостного восприятия различных видов искусства. –М.: Прометей, 1990.

Приложение

Примеры задания «Закончи рисунок»:

