

РАССМОТРЕНО
методическим объединением
учителей искусства

руководитель МО Харисова Н.Г.

Протокол № 2
от 09.09.2021

УТВЕРЖДЕНО
Директор МОУ ИРМО «Марковская СОШ»

Ехлакова Е.В.

Приказ № 03-02-127/5
от 16.09.2021

СБОРНИК творческих заданий на уроках музыки

Разработчик: Харисова Н.Г.,
учитель музыки
МОУ ИРМО «Марковская СОШ»

Откройте в школах пути к творчеству, к великому искусству.

Замените пошлость и уныние – радостью и прозрением.

Развивайте инстинкт творчества с самых малых лет ребёнка.

Н. Перих

Что такое творчество? Это свобода, нестандартное видение мира. Творчество, если говорить образно, – это фантазия, таинство, волшебство. Это то, что порождается вдохновением, а не догмой, схемой или инструкцией.

Творческое задание – это поручение человеку осуществить такую деятельность, которая бы раскрыла его субъективные созидательные возможности и привела к образованию им уникального продукта. Это задание, не предполагающее один верный ответ.

Именно постановка задачи, решение которой требует мысленного экспериментирования с материалом, самостоятельного поиска еще неизвестных связей внутри явлений, проникновения в его природу — это то, что отвечает подлинному смыслу творческой задачи.

На основе анализа литературы (Г.С. Альтшуллер, С.И. Гин, А.М. Матюшкин и др.) можно выделить следующие требования к творческим заданиям:

- открытость (содержание проблемной ситуации или противоречия);
- соответствие условия выбранным методам творчества;
- возможность разных способов решения;
- учет актуального уровня развития;
- учет возрастных особенностей учащихся

Творческие задания создают для учащихся ситуации, в которых ученик должен сам найти способ решения, применить знания в новых условиях, создать нечто новое.

Творческие задания формируют самое главное: потребность в самовыражении, в сопереживании, чувство слова, умение переносить и связывать знания из разных областей, размышлять над разными фактами и явлениями. Тем самым создаются условия для раскрытия всех интеллектуальных и духовных возможностей учащихся.

Особую важность представляют первоначальное творческое приобщение детей к проблемам создания собственных произведений искусства, *погружение* в процесс творчества, постижение истории и искусства через собственную художественную деятельность.

Моделирование художественно-творческого процесса – это, по сути, и есть прохождение пути рождения музыки, воссоздание ее как бы “изнутри” и проживание самого этого момента. Особенно это важно при:

1. Освоении детьми крупных классических сочинений, которые всегда были предназначены только “для слушания”;
2. Это важно при освоении пласта народной музыки – фольклора, когда школьники погружаются в стихию рождения и естественного бытования музыки, сами складывают и сказывают музыкальным языком пословицы, поговорки, загадки, былины.

3. Это важно и при освоении (разучивании) любой песни, и для инструментального музицирования.

Метод моделирования художественно-творческого процесса – не новый, но универсальный и общий для искусства метод. Он требует самостоятельности в добывании и присвоении знаний, творчества, развития способности к индивидуальному слушанию и творческой интерпретации. Каждый ребенок может стать в позицию композитора: о чем и как я хочу сказать своей музыкой, почему именно это важно для меня, и важно ли это для других?

Моделирование художественно-творческого процесса углубляет и направляет мышление учащихся в русло выявления истоков происхождения изучаемого явления. Решение творческой задачи требует мысленного экспериментирования с материалом, самостоятельного поиска еще неизвестных связей внутри явлений, проникновения в его природу. Ребенок входит в роль творца-композитора, творца-поэта, творца-художника, как бы заново создающего произведения искусства для себя и других людей. Это обеспечивает ему проживание знания и понимание смысла своей деятельности.

Моделирование художественно-творческого процесса можно представить в виде ряда этапов:

1. Этап. Понимание сущности изучаемой художественно-творческой деятельности.
2. Этап. Разработка ситуации применения модельного действия.
3. Этап. Распределение и принятие ролей.
4. Этап. Проживание роли в контексте заданной ситуации художественно-творческой деятельности.
5. Этап. Презентация результатов художественно-творческой деятельности.
6. Рефлексия.

Результатами сотрудничества обучающего и обучающихся, выступают 2 результата:

- 1) внешний, вещный результат (реализованная модель художественно-творческой деятельности);
- 2) внутренний, ценностно-смысловой (обнаруженные смыслы, ценности, значимые способы деятельно представления о сущности и значении искусства в жизни человека).

Применение творческих заданий при моделировании художественно-творческого процесса на уроке музыки

И.Ф. Стравинский «Петрушка»

Сейчас я вам предлагаю встать в позицию творца. Мы пойдем по пути рождения искусства, которое связано с самой жизнью Мы с вами отправляемся.... Куда? На Масленицу.

Помогла оказаться на маслениничом гулянии картина Б. Кустодиева.

Прислушайтесь... И скажите, не то что вы видите, а что вы слышите?

Хотели бы сами оказаться в этой весёлой шумящей толпе?

Тогда выбирайте себе роль.

1 группа поедет на тройке с веселой песней

2 группа отправится торговать на ярмарке

3 весело распевать у входа в театр.

5 группа будет прогуливаться и слушать что происходит.

А теперь замените голоса людей музыкальными инструментами симфонического оркестра. Подумай, как они будут звучать: вместе или поочередно.

Не забудьте и о звуках, сопровождающих масленичное гуляние.

Теперь мы с вами сочиним собственную музыку и озвучим ею картину художника.

Выберите подходящие темп, динамику, лад и т.д.

Ты – композитор. Представь свое музыкальное произведение.

Сравним с музыкой И. Стравинского. Сравнение с образцом искусства.

Если вы заметили, то все большое творческое задание разбито на более мелкие: импровизация, сочинение, вслушивание в живописное полотно и др., которые позволяют ребенку лучше понять процесс появления на свет нового музыкального произведения.

П. И. Чайковский балет «Спящая красавица»

Большое количество творческих заданий представлено в творческих тетрадах по программе Г.С. Критской.

Это задание направлено на освоение театрального искусства, проникновения в его самую суть. И поэтому детям предлагается роль режиссера балетного спектакля.

Здесь ему необходимо не только проследить за развитием музыки, но и правильно дать рекомендации, определить задачу работы театральной труппы (команды).

М. П. Мусоргский «Картинки с выставки» «Старый замок».

Казалось бы, чего проще дать детям творческое задание нарисовать рисунок по прослушанной музыке. И в творческой тетради оно так и звучит. Но доработав это задание можно сделать его более привлекательным для детей. Окутаем его таинственностью.

Мусоргский, прогуливаясь по выставке картин и рисунков Гартмана. Увидел картину с названием «Старый замок». Под впечатлением этой выставки он сочинил музыку «Картинки с выставки», куда вошли уже знакомые вам.....

Пьесу «Старый замок» мы можем послушать, но какая из работ художника была представлена на выставке, не сможем. В каталоге выставки эта работа не значилась.

Вам необходимо стать настоящими искусствоведами и, опираясь на музыкальные впечатления, восстановить рисунок Гартмана для музея. (предположить каким бы он мог быть)

Презентация результатов художественно-творческой деятельности может быть представлена в виде выставки работ.

И вот только для вас в запасниках музея нашлась работа художника. И выглядит она вот так.

Шаги на снегу

Обращаясь к принципу концентричности освоения музыкального и художественного материала в восьмом классе мы подходим к целостности, образности, драматургии искусства.

Ученикам при изучении музыки импрессионистов было предложено создать кадры для м/ф по музыке Дебюсси «Шаги на снегу».

Творческие задания тренируют и развивают память, мышление, воображение, наблюдательность, интуицию. Творчество предполагает неперемное условие - отказ от стереотипных представлений.

Упражнения и творческие задания, направленные на развитие творческих способностей во всех видах художественной деятельности:

- *Создавать голосом или на инструменте движение звука:* вверх, вниз, кружение, прыжки.

- *Выражение своих мыслей и чувств звуками.* Передать с помощью звука заданное учителем психо-эмоциональное состояние (нежность, страх, удивление...). Другой вариант - в виде игры, когда ребёнок загадывает эмоциональное состояние, остальные дети – отгадывают.

- *Сочинение мелодии на заданный текст:* загадки, потешки, стихи, скороговорки, колыбельные. Задание может быть использовано в качестве домашней работы.

- *Графическое, цветовое моделирование музыки.*

- *Мимически, пластически создать образ героя данного музыкального произведения.*

- *Создать литературный «перевод» с языка музыки на язык слов.* Пример: в 4 классе, знакомясь с прелюдиями Ф. Шопена, предлагаю ребятам представить себе эти небольшие пьесы в виде страниц личного дневника, в котором человек делится своими душевными переживаниями, и создать литературную интерпретацию музыки.

- *Создание звуковых картин:* «Утро в деревне», «В зимнем лесу», «Ярмарка».

Пример 1: звуковая картина «В зимнем лесу» (1,2 класс).

Используемые материалы: целлофан, карандаши или деревянные палочки, листы бумаги; музыкальные инструменты: треугольник, металлофон. Детей можно разделить на группы, каждая группа выполняет свою зарисовку.

«Идём по снегу» - дети равномерно хрустят целлофаном.

«Бежим» - хрустят в быстром темпе.

«Остановились, прислушались» - пауза.

«Завыл ветер» - голосом изобразить вой ветра.

«Зашумели ветви деревьев» - дети шуршат листами бумаги.

«Сосульки» - звучит треугольник или металлофон.

Пример 2: звуковая картина «Ярмарка» (3-4 класс).

Используемые материалы: целлофан, карандаши или деревянные палочки, листы бумаги; музыкальные инструменты: треугольник, металлофон, колокольчики, бубны, деревянные ложки, балалайка.

Сначала создаём звуковую картину «Собирайся, народ, на ярмарку!» : слышен топот лошадей (карандаши, ложки); звенят бубенцы на сбруе (колокольчики, бубны); народ собирается (гул голосов), снег хрустит под ногами (целлофан).

Затем – картина «Вот она, весёлая Ярмарка!»: смех, слышны обрывки песен, где-то звучит балалайка (дети разделены на микрогруппы, каждая из которых озвучивает свой элемент). Потом самое интересное: на фоне всего этого веселья начинают звучать голоса ярмарочных зазывал (дети-солисты): «Пирожки горячие, вкусные - налетай, не зевай!»; «А кому пряников медовых?! Подходите – не пропустите!»; «А сейчас кукольное представление всем на удивление!» и т.д. После такой яркой картины очень уместно будет слушание вступления к балету И.Стравинского «Петрушка».

- *Снять свой рисованный фильм*, который состоит всего из 3-4 кадров, но последовательно раскрывает настроение музыки.

Импровизации на уроках очень любят дети.

1. Пластическая импровизация. Происходит гармоничное развитие творческих способностей детей через синтез музыкального и сценического искусства. Так в симфонической сказке “Петя и волк” С. Прокофьева учащиеся не только анализируют тембры музыкальных инструментов, но и в пластической импровизации передают образ каждого героя: кошки, птички, утки, волка, дедушки и охотников. Осуществляется формирование эстетического отношения к музыкально-звуковой действительности: музыкальный звук – музыкальный образ – способ его воплощения.

2. Вокальная импровизация. В ходе создания импровизации каждый ученик ощущает себя творцом, композитором, где его и только его ощущения найдут воплощение в музыкальных созвучиях. Так, на одном из уроков в 3-4 классах учащимся предлагается придумать мелодии на заданный текст и вокально исполнить их. Как правило, это небольшие четверостишия.

3. Иллюстрации к музыкальным произведениям. Школьники воплощают музыкальные образы в художественные. Часто это домашние задания. Важно сформировать у них серьезное отношение к их выполнению, т.к. в процессе воплощения музыкальных произведений художественными образами происходит развитие ассоциативно-образного мышления.

4. Сочинение-миниатюра. Перед слушанием учащимся ставится творческая проблемная ситуация, в которой школьники должны выступить в роли драматурга и придумать свою историю, которую, на их взгляд, поведала им музыка. Так, начиная с 5 класса, учащиеся на уроках музыки пишут сочинения-миниатюры на заданное музыкальное произведение. Также они сочиняют сказки и рассказы, где музыка была бы главным героем.

5. “Перевод на язык другого вида искусства”. Предлагаю несколько творческих заданий, основанных на этом приеме – после прослушивания и анализа музыкального произведения “перевести” его на язык красок или движения.

Требования к старшеклассникам относительно этого приема усложняются количественно, т.к. они слушают более крупные музыкальные произведения, с более сложной формой их построения, так и качественно, поскольку образы музыкального произведения не столь изобразительны, а чувственный мир богаче.

Ученикам предлагается сочинить историю, рассказ или стихотворение в письменной форме, выразить в цвете (абстрактно) образный строй каждой из частей или с помощью пантомимы изобразить содержание данного музыкального произведения[5].

6. Мозговой штурм. Часто на уроках музыки я применяю этот прием. Дается задание: составить осмысленное предложение, включающее в себя 3 заданных слова. Например:

а) музыка, литература, композитор (композитор сочиняет музыку на основе литературного произведения);

б) Глинка, романс, Италия (Путешествуя по Италии, Глинка написал романс “Венецианская ночь”);

в) сюита, Бах, танец (И.С. Бах написал много сюит, состоящих из старинных танцев) [4].

7. Синквейн (от англ. «путь мысли»)

Правила написания Синквейн:

1. Одно слово. Существительное или местоимение, обозначающее предмет, о котором идет речь.

2. Два слова. Прилагательные или причастия, описывающие признаки и свойства выбранного предмета.

3. Три слова. Глаголы, описывающие совершаемые предметом или объектом действия.

4. Фраза из четырех слов. Выражает личное отношение автора к предмету или объекту.

8. Одно слово. Характеризует суть предмета или объекта.

Детям дается слово, к которому нужно подобрать два прилагательных, три глагола, четыре связных слова и в конце одно обобщающее слово. Слова не должны повторяться, также нельзя использовать однокоренные слова. Например:

а) Моцарт – солнечный, праздничный – сочиняет, творит, вдохновляет – мы любим его музыку – классик;

б) оркестр – симфонический, камерный – играет, гастролирует, выступает – четыре группы музыкальных инструментов – коллектив;

в) квартет – вокальный, инструментальный – импровизирует, гастролирует, музицирует – Иван Крылов написал басню – ансамбль;

г) барокко – изящный, вычурный – увлекает, вдохновляет, завораживает – перламутровая жемчужина неправильной формы – стиль.

9. Ассоциативный ряд. В старших классах я использую этот прием следующим образом: после прослушивания и анализа музыкального произведения ученики должны по цепочке, не повторяя друг друга, назвать ассоциативные слова, относящиеся к произведению, и к уже названным словам. Все варианты ответов фиксируются ребенком в рабочей тетради. Опираясь на перечисленные понятия, предлагается написать мини-сочинение. Например:

Патетическая соната Бетховена – трагическая – драматическая – взволнованная – бурная – стремительная – увлекающая – героическая – победа – ликование...

10. Презентации. Начиная с этого года, я использую презентации как творческое задание. Это может быть опережающее задание к новой теме или наоборот домашнее задание как обобщение музыкальных впечатлений старшеклассников. Я направляю детей, создаю с ними план, по которому они делают презентации.

11. Урок-путешествие, урок-игра. Огромное значение отводится обобщающим урокам в конце каждой четверти и года. На этих уроках могут быть использованы различные формы, методы и приемы обучения. Это могут быть уроки-путешествия,

уроки-концерты, где используются музыкальные викторины и музыкальные кроссворды. Музыкальный материал на обобщающий урок подбирается исключительно самый яркий, самый значимый и полюбившийся детям во всех видах деятельности.

Взаимодействие в музыкально-творческом процессе реальных и художественных представлений обеспечивает активное развитие эмоциональной и образной сфер психики, формирование духовного мира учащихся. Жизненная содержательность музыкальных образов и непрерывный поиск гармонии и красоты в средствах их выражения определяет огромную значимость музыкального творчества в эстетическом воспитании.

ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ПРИ СОЗДАНИИ ОБРАЗА

Упражнение-игра «У зеркала»

Для выполнения этого упражнения потребуется зеркало. Предложите детям ролевую гимнастику у зеркала.

1. Нахмуриться, как:
  - а) король;
  - б) ребенок, у которого отняли игрушку;
  - в) человек, скрывающий улыбку.
2. Улыбнуться, как:
  - а) вежливый японец;
  - б) мать младенцу;
  - в) кот на солнце.
3. Сесть, как:
  - а) пчела на цветке;
  - б) наказанный Буратино;
  - в) обиженная собака;
  - г) обезьяна, изображающая вас.

ПРЕВРАЩЕНИЯ

Для развития у ребенка выразительности и воображения при передаче различных эмоциональных состояний можно использовать лаконичные игровые упражнения, предлагаемые психологом М. И. Чистяковой.

«Два клоуна»

При повторном прослушивании пьесы Д. Б. Кабалевского «Клоуны» можно предложить двум детям (с учетом их эмоциональных особенностей) изобразить следующую ситуацию: два веселых клоуна жонглируют воображаемыми разноцветными кольцами, не замечая друг друга. Вдруг они сталкиваются спинами и падают. Им немножко грустно, они сидят на полу и качают головами. Успокоившись, клоуны помогают друг другу встать, собирают кольца и снова весело жонглируют. Но теперь они бросают кольца друг другу.

Выразительные движения: голову откинуть, рот широко раскрыть, губы растянуть в улыбке, брови приподнять, глаза слегка прищурить.

«Новая кукла»

Является аналогом предыдущего. Музыкальный материал — пьеса П. И. Чайковского «Новая кукла» из «Детского альбома».

Девочке подарили новую куклу. Она рада, весело скачет, кружится, показывая всем желанный подарок, прижимает ее к себе и снова кружится.

Приведенные ниже задания показывают путь, по которому можно искать и закреплять выразительные приемы создания игрового образа. Важно, чтобы дети сами подмечали различия в исполнении своих друзей и стремились находить свои движения, мимику.

1. Детям необходимо пройти по камешкам через ручей (от лица любого персонажа сказки, рассказа, мультфильма по их выбору).

2. Предложить ребенку от лица любого персонажа подкрадываться к спящему зверю (зайцу, медведю, волку).

3. Изобразить прогулку семейства трех медведей, но так, чтобы все три медведя вели себя и действовали по-разному.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ РЕЧЕВОЙ ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

«Радуга появилась»

Предложить детям произнести фразы «Радуга появилась», «Солнышко встало», «У меня зазвонил телефон» по-разному. Затем повторить эти варианты, но без слов, обращая внимание на то, что слова исчезли, но мелодика произношения фразы — то восторженная, то удивленная, то горестная, то сердитая — осталась.

Когда все варианты произношения текста исчерпаны, можно предложить пропеть фразы самыми разнообразными голосами и способами: напевно, отрывисто, с легким звуком или выделяя акцентом важные слова.

ТВОРЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ВОСПРИЯТИИ МУЗЫКИ

«Какую линию выбрать?»

Под звучание музыкального произведения ребенок должен начертить на листе бумаги разные линии: например, плавные, волнообразные — под медленную и спокойную; прямые, изогнутые — под решительную; прерывные — под легкую, отрывистую музыку. Линии могут быть того цвета, который, по мнению ребенка, больше всего подходит к настроению исполняемого музыкального фрагмента.

«Волшебная картинка»

1. Для работы потребуются: акварельные краски или гуашь, кисть, промокательная бумага (белая), палитра (можно использовать кафельную плитку).

2. При прослушивании музыкального произведения надо найти краску, созвучную настроению в данный момент, и методом набрызга капнуть ею на палитру.

3. Во время прослушивания настройте, а следовательно и краски, могут меняться несколько раз. По окончании прослушивания предложить детям аккуратно положить промокательную бумагу на палитру. Краски сольются, и проявится цветовая гамма, соответствующая ощущению каждого ребенка. Можно перед прослушиванием не озвучивать название произведения, ограничившись именем композитора, и предложить детям дать название прослушанному произведению и своей картине.

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ

«Волшебники»

Используется для развития чувств на базе воображения. Рекомендуется для детей младшего школьного возраста. В качестве музыкального материала может быть использована музыка к

балету П. И. Чайковского «Спящая красавица». После прослушивания музыкальной характеристики феи Сирени и феи Карабосс детям предлагаются шаблоны «волшебниц». После того как они в тетради сделают два совершенно одинаковых контура, им дается задание дорисовать эти фигуры, превратив одну в «добрую», а другую в «злую» волшебниц, повторно прослушивая вышеназванные отрывки. В качестве домашнего задания можно предложить придумать другую историю о том, что совершила плохого «злая» волшебница и как ее победила «добрая». Целесообразно сделать выставку детских рисунков и отметить старание учеников.

«Танец»

Упражнение относится к особой форме психологического тренинга - танцевальной психотерапии. С одной стороны, по опыту проведения подобных тренингов (исследовательская программа факультета психологии ЯрГУ), они очень эффективны как средство психологической разгрузки и способ оптимизации развития личности, с другой стороны, упражнение органично вписывается в урок по темам «Танец», «Балет», и т. д., помогая учащимся понять природу танца, его сущность. Ребенку предлагается в танце выразить какой-либо образ, придуманный им самим или предложенный учителем. Главное правило подбора тем: идти от простого образа к сложному, от одушевленного к неодушевленному. Например, станцуй «бабочку», «кошку», «лошадку», «цветок», «конфету», «виноград», «тесто» и т. д. (Можно проиллюстрировать видеофрагментами «Чай», «Кофе», и т. д. из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик».)

Упражнение-игра «Музыка»

Упражнение активизирует фантазию ребенка, связывает воедино зрительное и слуховое образное воображение ребенка в школьном возрасте, вырабатывает слушательские навыки.

Детям предлагается пьеса П. И. Чайковского «Песня жаворонка» или любая другая из «Времен года». После прослушивания музыки ребенку дается четыре краски: красная, зеленая, синяя, желтая. Он должен изобразить услышанную музыку с помощью этих красок и озаглавить рисунок. По окончании работы можно провести конкурс полученных рисунков и заглавий к ним.

Игра «Фоноскоп событий»

- Развивает тембровый слух, фантазию звуковых образов и способствует выражению личностных особенностей ребенка.
- Приготовить различные музыкальные инструменты и просто предметы, из которых можно извлекать звуки постукиванием карандаша.
- Ребенку завязывают глаза и изображают ряд разнообразных звуков. Его задача: воссоздать по звукам какую-нибудь невероятную историю. Затем он открывает глаза и рассказывает ее, иллюстрируя соответствующими звуками. Побеждает самая невероятная история. В качестве домашнего задания можно предложить изобрести собственный музыкальный инструмент из подручных материалов и дать ему название, аргументировав свое решение.

Упражнение «Палитра»

- Активизирует процесс слушания музыки, способствует цветовому восприятию музыки.
- На доске вывешивается «палитра», сделанная из половины ватмана, с кармашками у каждого цвета. Перед палитрой на подставке раскладываются карточки самых разных цветов и оттенков (не менее трех каждого вида).

- В процессе слушания музыки дети по очереди подходят к «палитре» и ставят в кармашек карточку оттенка, созвучного его ощущению в данный момент. Важно участие каждого ребенка.
- В заключение дети прослушивают произведение еще раз, вглядываясь в свое «полотно».

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Развитие наглядно-образного мышления детей с помощью музыкальной импровизации, когда через эмоциональное восприятие ребенок последовательно приходит к абстрактно-логическому, через образное — к вербальному, наиболее успешно при выполнении следующих упражнений-игр (применительно для внеклассной работы по музыке).

«Свободное представление друг другу»

Участвуют два ребенка. Каждый по очереди на своей половине клавиатуры играет что хочет. Наибольший эффект достигается, если играющие — дети с затруднениями в общении, так как упражнение вырабатывает навыки коммуникативных умений.

«Формирование общей ладовой основы»

Каждый из двух участников игры играет только одноголосную мелодию на белых клавишах. Оба партнера начинают и заканчивают одним и тем же звуком, например, если заканчивают на ноте «ре», то формируются представления о дорийском ладе.

«Концентрация внимания на высказывании партнера»

Кроме коммуникативных умений, развивается память, музыкальный слух.

Задание: по возможности точно повторить то, что сыграл партнер.

«Начало творческого процесса»

Участники — педагог и ученик. Ребенок сыграл симпатичное музыкальное построение. На основе этого «зерна» педагог объясняет форму произведения, импровизируя и обогащая мелодию гармонически.

«Считалка»

В этой игре процесс интеллектуального развития проявляется через возможность управлять временными алгоритмами. Развивается чувство ритма, через работу фантазии проявляются личностные качества ребенка. Рекомендуется использовать при изучении темы «Ритм», при изучении сильной и слабой доли.

Детям предлагается сочинить считалку и отбивать руками размер.

«Времена года в цвете и звуке»

Это интересное задание для развития у детей творчества и воображения предлагает педагог Е. И. Юдина. Заключается оно в следующем. Нужно нарисовать четыре крупных прямоугольника, озаглавить их «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», затем акварелью закрасить каждый прямоугольник одним цветом или сочетанием цветов, подходящими к данному времени года. Может, это будут разноцветные линии, черточки, круги, цветовые пятна. Теперь, глядя на свое творение, ребенок, проявив фантазию, должен спеть «зимний», «летний», «весенний» и «осенний» напевы. Неважно, со словами они будут или без слов, — при этом можно аккомпанировать себе на чем угодно (барабанить, щелкать пальцами, хлопать в ладоши и т. д.).

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЦЕЛОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ ОБРАЗА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВ

«Пойми образ»

Для выполнения этого задания учащиеся получают конверты со стихотворениями различной тематики для каждого (в данном случае используются стихи А. С. Пушкина).

Звучит музыка вступления к опере «Евгений Онегин» П. И. Чайковского. По окончании прослушивания учащимся предлагается вскрыть конверты и прочесть выразительно вслух те стихотворения, которые созвучны по образу прозвучавшему музыкальному произведению.

«Передай литературный образ»

1. На доске написаны два стихотворения А. С. Пушкина: «Буря мглою небо кроет...» и «Унылая пора, очей очарованье...».
2. Учащимся предлагается прочесть самостоятельно каждое из стихотворений, прочувствовать их эмоционально-образный строй и, сделав выбор по собственному усмотрению, передать этот образ в рисунке.
3. По окончании работы с изображением в цвете литературного произведения предлагается по желанию симпровизировать свой рисунок на фортепиано, передавая свои ощущения, чувства, полученные от прочтения пушкинского стиха, в музыке.
4. Под звуковую импровизацию учитель читает исходное стихотворение и иллюстрирует его рисунком, чтобы показать образное слияние уже трех видов искусства.
5. Предлагаем следующие фрагменты стихотворений А. С. Пушкина.

Цветок

(Фрагмент)

Цветок засохший, бездуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной душа наполнилась моя.
Где цвёл? Когда? Какой весною? И долго ль цвёл?
И сорван кем, чужой, знакомой ли рукой?

Зимняя дорога

(Фрагмент)

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льёт печальный свет она.
Ни огня, ни чёрной хаты...
Глушь и снег...
Навстречу мне
Только вёрсты полосаты
Попадаются одне...

Мороз и солнце

(Фрагмент)

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит,
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
Вся комната янтарным блеском

Озарена. Весёлым треском
Трещит затопленная печь.
Приятно думать у лежанки.
Но знаешь: не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь?

4. Туча

Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несёшься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.
Ты небо недавно кругом облежала,
И молния грозно тебя обвивала;
И ты издавала таинственный гром
И алчную землю поила дождём.
Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась,
И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес.

«Куда плывут ночные облака»

Для выполнения упражнения учащиеся слушают отрывки с описанием облаков разных авторов.

«Кто из вас не любовался облаками, плывущими на небе? Кто не завидовал свободе их странствия в ифире, когда, подгоняемые ветрами и озаренные солнцем, они плавно движутся, как вереницы темных кораблей с позолоченными носами, или, разделившись на легкие отряды, быстро скользит вперед, то стройные и проворные, как перелетные птицы, то прозрачные, как крупные опалы, выпавшие из **небесной** сокровищницы, то ослепительно белые, как хлопья снега, уносимые на крыльях ветра?». (А. Куприн)

Облака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга и мешая свои цвета, формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, величественные и угрюмые... Что-то роковое было в этом движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много и они всегда будут так равнодушно вползать на небо, задавшись злой целью не позволять ему никогда больше блеснуть над сонным морем миллионами своих золотых очей — разноцветных звезд». (М. Горький)

«Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, снежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающих глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее к небосклону они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать, но сами они так лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой.

Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется весь день и кругом одинаков. К вечеру эти облака исчезают, последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно вошло на небо; алое

сияние стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда». (И. Тургенев)

Школьникам предлагается прослушать литературные отрывки, ноктюрн Клода Дебюсси «Облака» и ответить на вопросы.

1. Какое настроение передал композитор?
2. Какие образы - картины возникли в воображении во время слушания?
3. Какое из прочитанных литературных описаний наиболее подходит, наиболее созвучно по чувствам ноктюрну К. Дебюсси?
4. Представьте себе, что вы рассказываете о пьесе К. Дебюсси «Облака» другу, который ее не слышал. Вызовите у него желание ее послушать.
5. Теперь попробуйте рассказать об этой музыке, одновременно слушая ее. Постарайтесь передать в голосе изменения настроения пьесы. Выберите нужный темп (скорость), громкость и интонацию. Если возникает желание, используйте выразительные жесты.

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ

Здесь собраны задания, творческие упражнения для детей среднего и старшего школьного возраста. Это материалы для самостоятельного осмысления и выполнения учащимися, так как изложены в виде алгоритмов, карточек, моделей творческой работы. Точные, логичные, несложные для восприятия формулировки помогают учителю и ученику добиться высоких результатов.

Задания рассчитаны на развитие не только творческих способностей, но также логического мышления. Они носят более высокий уровень сложности, но являются продолжением целенаправленного, последовательного процесса развития творческих способностей всех видов художественного творчества. Однако для выполнения предлагаются менее распространенные формы деятельности, такие как построение видеомы, сочинение верлибра или создание модели музыкального образа. Все задания также даны в порядке усложнения и при правильном применении дают гарантированную результативность.

Задания, изложенные в форме алгоритмов, могут использоваться для самостоятельной деятельности учащихся. Причем школьники могут брать на себя организаторские роли и самостоятельно формировать себе творческие группы для выполнения задания по алгоритму.

Алгоритм руководителю группы художников-декораторов

1. Внимательно прослушать выбранное музыкальное произведение.
2. Распределить группу художников-декораторов на подгруппы.
3. Помочь подгруппам выбрать тему рисунка.
4. Помочь продемонстрировать работу, комментируя выбор цветовой гаммы.

Алгоритм хореографу-постановщику

1. Внимательно прослушать музыкальное произведение.
2. Показать и разучить с группой несколько движений для совместного исполнения.
3. Разделить хореографическую группу на подгруппы.
4. Установить очередность выхода каждой из подгрупп на сольную импровизацию под музыку.
5. Выбрать элементы костюма.

6. Уметь объяснить характер движений.

Алгоритм дирижеру

1. Внимательно прослушать музыкальное произведение.
2. Найти сильную долю, определить размер.
3. Помочь группе оркестрантов выбрать музыкальные инструменты.
4. Объяснить выбор музыкальных инструментов.
5. Грамотно показывать начало музыки для успешного выступления группы оркестрантов.
6. Помочь группе оркестрантов в выборе ритмического рисунка.

Алгоритм художественному руководителю вокальной группы

1. Внимательно прослушать выбранное музыкальное произведение в записи.
2. Разбить членов вокальной группы на подгруппы по количеству куплетов изучаемого вокального произведения.
3. Раздать всем исполнителям текст изучаемой песни.
4. Точно распределить текст песни между подгруппами.
5. Выбрать элементы костюмов (если предполагается театрализация)
6. Помочь группе вокалистов включиться в предложенную роль.
7. Уметь объяснить выразительность исполнения.

Задания информативного характера, направленные на репродуктивное воспроизведение материала

- "Летучки" на термины всем классом или по вариантам.
- "Угадайки" памятников ИЗО, музыки, кинофрагментов: - эпоха, стиль, автор, название, канон (иконографический), сюжет (мифологический). Все это вместе или частично.
- Разбиение кинофрагмента на кадры.
- Тесты на знание терминов, периодов, имен, названий.
- Составление и решение кроссвордов.
- Текст с ошибками.
- Определение характера тем в музыкальном произведении (быстро, медленно, громко, тихо, весело, печально и т.д.).

Задания,

имеющие некоторую творческую направленность

- Выделение главного в прочитанном тексте.
- Выделение главного в рассказе учителя или другого ученика.
- Описание исторического события, лица или мифологического сюжета, на основе которого построено произведение (живопись, скульптура, кино).
- Соотношение конструкции и тектоники в архитектуре (какими приемами достигается такой эффект?).
- Нахождение символов: геометрических, линейных, цветовых, сюжетных.
- Попытка интерпретации символики натюрморта.
- Анализ воздействия на зрителя цвета в картине.
- Анализ воздействия на зрителя линий в картине.
- Анализ воздействия на зрителя формата картины.
- Анализ воздействия на зрителя целостной композиции картины.
- Анализ воздействия на зрителя композиции статуи.
- Описание фигуры и описание фона (каким образом фон может помочь понять характер

персонажа?).

- Анализ воздействия на слушателя разных элементов музыкального произведения (ритм и темп, мелодия, гармония, тембр).
- Определение стиля произведения.
- Сравнение одинаковых стилей в разных странах (например, что общего в итальянском и русском возрождении?).

Задания творческого характера

- Какое впечатление на вас произвело это произведение (подобрать точные слова)?
- Какими средствами художник добивается этого впечатления?
- Сравнительное описание произведений искусств одного стиля, одной эпохи. Например, архитектура + одежда + мебель + живопись + скульптура + музыка. Все или по частям.
- Попытка интерпретации символов в данном произведении. Что дает этот символ в данном произведении?
- Фантазирование на тему: кому могли принадлежать те или иные здания, какие это были люди по характеру, общественному положению?
- Проектирование зданий: школы, дома, дачи в определенных стилях или в совокупности стилей.
- Соотнесение евангельского сюжета в православной иконе и западноевропейской картине (Богородица, распятие и т.д.).
- Соотнесение взглядов на мир какого-либо исторического времени и современных.
- Соотнесение канонов (живописи, архитектуры, музыки и т.д.) разных эпох.
- Доказательство принадлежности памятника к определенному стилю.
- Анализ соотношения архитектурного сооружения и окружающей его среды.
- Психологический портрет человека по произведению: портрету, натюрморту, пейзажу, интерьеру, скульптуре, архитектурному сооружению, музыкальному произведению.

Портрет героя и портрет автора.

- Описание примет времени по произведению.
- Описание ситуации по произведению (живопись, графика, скульптура).
- Описание преддействия и последствия в произведении.
- Свободная фантазия о смысле (о чем произведение?).
- Попытки ответить на нерешенные наукой вопросы. "Расшифровать Фестский диск", "Вопрос о плоском изображении человеческой фигуры у египтян" и т. д.
- Организация активного диалога в классе. "Чем икона лучше картины? и Чем картина лучше иконы?"
- Представление об идеале в искусстве: идеальный дом, идеальный фильм, идеальная картина, идеальная музыка.
- "Пропускание" произведения искусства через себя. "В Средние века храм часто сравнивали с человеком.

В 2 классе на основе полученных знаний по теме «Музыкальная форма. Рондо» — ученики сочиняют ритмическое рондо, придумывают различные сказки, развитие которых строится в форме рондо. — Вот сказка, написанная учеником 2 класса : Подарили Серёже новый красивый самокат. И решил Серёжа прокатиться на нем по родному краю.

Рефрен

—Едет-едет самокат, блестит новенький руль, бегут легко тугие колёса. Едет Серёжа на самокате и поёт весёлую песенку.

Эпизод

—Вдруг увидел Серёжа на берегу озера косулю со своим маленьким детёнышем. Остановился Серёжа, очарованный этим зрелищем. А звери напились водицы и побежали в лес.

Рефрен

—Едет-едет самокат, блестит новенький руль, бегут легко тугие колёса. Едет Серёжа на самокате и поёт весёлую песенку.

Эпизод

—Вдруг у края дороги увидел Серёжа маленького птенчика, который наверное выпал из гнезда. Серёжа бережно поднял птенчика, залез на дерево и посадил птенца в гнездо. А сам поехал дальше.

Рефрен

—Едет-едет самокат, блестит новенький руль, бегут легко тугие колёса. Едет Серёжа на самокате и поёт весёлую песенку.

«Симфонический оркестр»

Предлагаю ребятам вообразить себя настоящими музыкантами и импровизировать исполнение оркестром любого симфонического произведения.

—В 3 классе я использую произведения В.А.Моцарта «Рондо в турецком стиле» (оркестровый вариант) можно взять фрагмент симфонии № 40 В. А.Моцарта.

Примеры творческих приемов:

Сказка о темпах в музыке.

—Однажды в музыкальном городке решили провести соревнования по скорости звучания музыки. Желающих участвовать было очень много, но выбрали всего пять самых достойных участников. Это были музыкальные темпы. Первый темп репетировал и готовился очень долго, поэтому он прибежал первым. Его и прозвали Очень Быстрый (presto-очень скоро). Второй темп готовился очень мало и прибежал к финишу четвертым. Его прозвали Медленный (lento- медленно).

—Третий темп долго тренировался и прибежал вторым Быстрый (allegro-скоро). Четвертый готовился больше, чем Медленный, но меньше, чем Быстрый его прозвали Умеренный (moderato-умеренно). А пятый темп вообще не готовился и пришел к финишу последним. За это его называли Очень Медленный (adagio-очень медленно). Вот, откуда произошли названия музыкальных темпов.

Загадки

- В классе мы билет купили,
- и вчера в театр ходили.
- Мы во все глаза глядели,
- весь спектакль артисты пели.
- Слаженно оркестр играл,
- от певцов не отставал.
- Мы в ладоши хлопали
- Все мы любим (оперу)
- Оркестр молчит,

— а домбра звучит,
— одной домбре только слово!
— Оркестр молчит, а домбра звучит,
— ведь домбра играет (соло)
— Веселятся музыканты, улыбнулся дирижер,
лад, в котором мы играли
называется (мажор)
— Если в нашей пьесе тучи,
— Дождик льет во весь опор,
— это лад печальный, грустный,
называется (минор)
— Ярко зал весь засверкал,
— приглашает всех на бал.
— Попрошу ответить вас
— Что за танец этот (вальс)

Динамические оттенки

— Задание:

— 1. Рассмотрите рисунки и скажите, какой из них красивее и почему? 2. Запомните: динамические оттенки — это своеобразные музыкальные краски, благодаря которым любая пьеса или песня звучит выразительно.

— *f* - - форте-громко.

— *mf* - - меццо — форте — умеренно (не очень) громко

— *p* — пиано — тихо

— *sf* - - сфорцандо — внезапно громко

— Сейчас я расскажу вам сказку про кота, по ходу чтения сказки я буду вам показывать цветные карточки, а вы называйте динамические оттенки, соответствующие этому цвету.

— Жил-был кот Василий. Ленивый был кот!

Острые зубы и толстый живот.

Очень *p* всегда он ходил, *f* настойчиво кушать просил,

Да *mf* на печке храпел, Вот вам и все, что он делать умел.

Кот как-то раз видит сон, вот такой

— Будто затеял с мышами он бой.

f Крича, он их всех исцарапал своими зубами, когтистой лапой.

В страхе тут мыши *p* взмолились:

— Ох, пожалей, пощади, сделай милость!

Тут *mf* воскликнул кот: «Брысь!»

— И в рассыпную они понеслись.

— А на самом деле в то время, когда наш Василий спал, происходило вот что:

— Мыши *p* вышли из норки,

— *F* хрустя, съели хлебные корки,

— Потом *mf* смеясь над котом,

— Они ему хвост завязали бантом.

— Василий проснулся, *sf* чихнул,

— К стене повернулся, и снова заснул.

— А мыши лентяю на спину забрались,

— До вечера над ним потешались.

— Вот и вся сказка.

— На основе полученных знаний в области музыкальной грамотности, ребята самостоятельно придумывают музыкальные примеры, ребусы и решают их.

— **Например:**

— 1. Из первых букв названия каждого предмета составь слова.

— 2. Впиши их в пустые клеточки — вот названия музыкальных знаков и найдены.

— Большое значение придаю и развитию ассоциативного мышления. Современных подростков не устраивает роль пассивных слушателей на уроке. Они ждут необычных форм знакомства с новым материалом, в которых могли бы воплотиться их активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности.

Поэтому необходимо использование нестандартных форм уроков: Урок — дискуссия, урок — состязание, урок - музыкальная викторина, урок — защита, а также различных творческих заданий, направленных на развитие творческого мышления и творческих способностей.

— **Ролевая игра «Художники — декораторы».**

— В начальных классах это задание предлагается в отношении небольшого вокального, программного произведения и способы выполнения тщательно обговариваются. В старших классах художники — декораторы выполняют функцию оформителей шоу-программ современной эстрадной музыки или декорации к опере, классическому концерту.

— **Ролевая игра «Я — сочинитель»**

(задачи на знание выразительных средств музыки).

— Учащимся предлагается составить ритмический рисунок в размере 4/4, состоящий из 3—4 тактов. Затем сочинить текст к этому ритмическому рисунку. Далее предлагается сочиненный текст представить как первую часть трехчастной формы, а вторую и третью части выразить в цвете при условии, что вторая часть — контрастная, а третья часть — дублирует характер первой части.

— **«Экспрессивное выражение эмоционального состояния»**

— Начиная с первых уроков музыки, учащиеся используют двигательные упражнения с целью передачи выразительных средств музыки: так вокализируя мелодию, они показывают ее направление жестом. Можно ввести в содержание уроков навык дирижерского жеста учащимися и посмотреть, насколько чутко реагирует класс на характер дирижерского жеста.

— **«Ассоциативная сеть» .**

— Однако в связи с недостаточным опытом общения с классической музыкой в повседневной жизни данный прием требует достаточно качественных знаний и обширного объема информации о творчестве композиторов, об особенностях музыкального языка. Я предлагаю для этого, начиная с пятого класса, когда основные понятия уже сформированы, разбирать прослушанное произведение, исходя из плана.

— **«Пропущенное слово».**

— Это задание можно выполнить как устно, так и письменно. Оно активно способствует развитию мышления в процессе поиска ассоциативных связей.

— **«Найди ненужное слово».**

Учащимся предлагается из ряда логически связанных между собой слов найти лишнее, в этом задании также нужно сочетать как учебный материал, так и творческую деятельность, направленную на развитие ассоциативного мышления.

«Ассоциативные гроздьи»

Учащимся предлагается ключевое слово, к которому необходимо подобрать несколько разноуровневых ассоциативных понятий.

Заключение

Общение с музыкальным искусством через такие приемы дает возможность каждому занять индивидуальную позицию, выделить собственные смысловые и ценностные ориентации.

— Развивая музыкально — творческие способности у учащихся, учитель музыки полноправно участвует в процессе становления творческой личности.

— Еще П.Ф. Каптерев говорил, что «...эстетическая сторона может оказать весьма чувствительное влияние на всю жизнь человека, пробуждая к соответственным физическим и умственным упражнениям, направляя внимание на заботы о личном развитии и усовершенствовании и прекращая на известное время всякие споры, вражду неприязненные отношения».