

Костянтинівська районна державна адміністрація

Відділ освіти

Зорянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів

імені Героя Радянського Союзу П.С.Дубрівного

«Розвиток

творчого потенціалу особистості засобами музичного мистецтва»

 опис досвіду роботи

 учителя музичного мистецтва

Качанюк Інни Володимирівн**и**

2016-2017 навчальний рік

«Розвиток творчого потенціалу особистості

засобами музичного мистецтва»

В умовах реформування освіти в Україні педагогічна наука і практика звертаються до прогресивних технологій навчання та виховання, які дають можливість кожній дитині виявити себе як особистість, а кожному вчителю – озброїтися ефективними методами подання навчального матеріалу .

" **Не можна пізнати дитину, не люблячи, не поважаючи її гідності. Тільки та школа має майбутнє, яка поважає в дитині Людину. Учительська професія - це людинознавство, постійне проникнення у складний духовний світ людини, яке ніколи не припиняється. Прекрасна риса — повсякчас відкривати в людині нове**" - говорив видатний педагог **В.О.Сухомлинський**. Я не перестаю захоплюватися творчістю, безмежною любов'ю до дітей цієї людини, чиї погляди на навчання і виховання дітей завжди були і будуть актуальними і корисними.

 За 21 рік педагогічної діяльності були не значимі і значимі досягнення щодо впровадження різних технологій, як традиційних так і інноваційних. Проведено відкриті уроків, приймала участь в районних, шкільних семінарах, конференціях. Працювала і намагалася знайти шляхи до дитячих сердець через вивчення і впровадження інноваційних технологій педагогічної практики. На уроках можна побачити все : диференціацію та індивідуалізацію навчання, проблемний підхід під час вивчення нового матеріалу, розвиток пізнавальної самостійності школярів, високоморальний і краєзнавчий виховний напрямок навчального процесу, елементи інтегрованого навчання і виховання.
Час лине швидко, змінюється життя. Приходять до школи все нові і нові учні, тому й навчати й виховувати їх потрібно теж по - новому. Я, вважаю, що сьогодні вже недостатньо навчати традиційно: у центрі навчально - виховного процесу має бути УЧЕНЬ. Все частіше ми, вчителі, почали зустрічати пасивних дітей, з небажанням навчатися, виконувати домашні завдання, взагалі йти до школи. У дітей в очах почав гаснути вогник - пізнання, допитливості, сподівання. Що може змінити цю ситуацію і перетворити навчання у захоплюючу подорож безмежною країною знань ?

 Бачення виховання розумної, творчої, практичної, всебічно розвиненої особистості, формування культури учня-творця як високодуховної, інтелектуальної, творчої особистості, що прагне досягти Краси і Гармонії, спонукало мене до вибору проблеми: **«Розвиток творчого потенціалу особистості засобами музичного мистецтва».**

     Актуальність дослідження: я за вчителя, який вимагає на уроці не просто відтворення знань, а їхнього сприйняття на причинно - наслідковому рівні. За вчителя, який стимулює і організовує розумову діяльність учнів шляхом порівнянь, зіставлень, протиставлень, знаходження аналогій, інших способів розв'язання проблемних ситуацій для успішної реалізації сучасних навчальних програм. Справді, учитель на такому уроці може бути корисним.

Я - Вчитель, Я - Шукач і Обдаровувач
Я - Любов і Відданість, Я - Вчитель і Учень
Віра і Терпіння... Вихователь і Вихованець...
Ш. О.Амонашвілі

Як створити умови для розвитку такої особистості? На мою думку, треба пам’ятати, що на уроках музичного мистецтва, художньої культури учень поринає у неповторний світ мистецтв, які естетично відтворюють світ різними виражальними засобами. Завдання вчителя у процесі сприймання музики й практичної музичної діяльності виховувати в учнів особистісно-ціннісне ставлення до музичного мистецтва, розвивати загальні та спеціальні здібності, художньо-образне мислення, стимулювати творчий потенціал особистості, виховувати потребу і здатність до художньо-творчої самореалізації та духовного самовдосконалення. Учень має виступати у ролі творця власної життєвої позиції, яку вчиться відстоювати.

Вчитель повинен цікавитися внутрішнім світом вихованців, підтримувати в класі емоційний контакт з усіма учнями, формувати їхню мотивацію до успіху в навчанні. Учитель повинен допомогти учню усвідомити себе особистістю, розбудити в ньому потребу в пізнанні себе, життя, світу, виховувати в ньому почуття гідності – усвідомлення відповідальності за свої вчинки перед собою, товаришами, школою, суспільством. Зняти почуття страху з душі учня, зробити його розкутим, вільним, навіювати впевненість у своїх силах. У класі має панувати доброзичлива атмосфера.

 « Кожен учень талановитий, треба уважно шукати іскри таланту і не дати їм згаснути», - сказав педагог В. Ф. Шаталов і я повністю з ним згодна.

 Учитель музики прагне створити таку творчу робочу атмосферу на уроці, яка б сприяла психологічному комфорту і , водночас, зацікавленню учнів, спрямовувала б їх у певне творче русло, у світ прекрасного. І коли я помічаю наприкінці уроку блиск у дитячих очах, коли вдається викликати здивування, глибокий роздум, розчуленість, захоплення, гордість, симпатію чи щирість, вкотре кажу собі, що праця моя не даремна…

 Чудові можливості для творчого розвитку особистості ховаються в різних видах нетрадиційних уроків музики, на яких можна широко використовувати колективні форми роботи. Сучасний урок – це перш за все урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціально-морального становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою та завданнями.

Я намагаюся, щоб урок був високої якості, і тому використовую інноваційні підходи разом з традиційними формами і методами, тому використовую:

* інтерактивні методики навчання;
* особистісно орієнтовані педагогічні технології;
* компетентнісний підхід;
* інформаційно-комунікаційні технології;
* спрямованість на соціалізацію учнів.

Весь час прагну досягти найкращих результатів у розв’язанні освітніх завдань, а це мене спонукає до створення нетрадиційних уроків, структура яких не може бути підведена під алгоритм класичного уроку, а тому їх важко класифікувати, і вони складають окрему групу. Більш за все я надаю перевагу нетрадиційним формам проведення уроків. І їх я починаю проводити вже з першого класу.

 Щоб розвивати творчі здібності учнів, поступово та систематично включати їх у самостійну пізнавальну діяльність та забезпечити співпрацю між учнями і вчителем я використовую у своїй практиці нестандартні уроки:

* урок-вікторина
* Урок-концерт
* Урок-конкурс
* Урок-дискусія
* Урок-захист
* Урок-подорож
* Урок-КВК
* Урок- інтерв’ю

 Урок музики буває раз на тиждень, але щоб знання і враження, отримані учнями на уроці дали ростки, вчитель повинен продумати різні види музичної діяльності.

 Найкраща форма для розвитку творчого потенціалу особистості учня – це спів у хорі. Під час хорового співу проводиться ретельна робота над розвитком музичних здібностей, засвоєнням вокально – хорових навичок, вдосконаленням виконавської культури. Хоровий спів на уроках музичного мистецтва закладає у дітях основи музичної культури, дозволяє вчителю і учням створювати колектив захоплених, закоханих у музику людей.

 У структурі уроку музичного мистецтва важливе місце займає етап «слухання музики». Як же пробудити в учнів справжній інтерес до музики, навчити їх орієнтуватися в безлічі напрямів і стилів, зрозуміти, відчути і полюбити музику? Слухаючи музику, ми завжди чуємо не лише те, що в ній закладено композитором, але й те, що під її впливом народжується в нашій душі, тобто те, що створює наша особиста творча уява. У цьому й полягає величезна сила музики, що здатна захопити , об’єднати спільним почуттям будь-яку кількість людей, залишаючи для кожного свободу свого особистого сприйняття.

 Отже, сприймання музики взаємопов’язане з творчістю особистості. Тобто, слухаючи музику,учні активізують власну уяву, фантазію, образне мислення; стимулюючи творчу активність, вслухаються в розмаїття звуків, формуючи культуру сприйняття музики.

 У сучасному світі мінливих цінностей зростає значення музично-художньої освіченості, мистецької освіти взагалі, адже сьогоднішні учні в дорослому житті матимуть справу з таким типом культури, що сьогодні навіть важко уявити. Тому набуває актуальності проблема розвитку в учнів навичок самостійного оцінювання музичних творів різної художньої цінності, тобто розвиток критичного мислення, як прояв творчого потенціалу особистості. Музичне сприймання - складний процес естетичного осмислення, що обумовлений не лише музичним твором, але й духовним світом школяра, який сприймає цей твір, її досвідом, рівнем розвитку, психологічними особливостями. Отже, осмислене, педагогічно скероване спілкування з музикою на уроці – істотно сприяє поглибленню музично-естетичного досвіду учнів, розвиває їх творчий потенціал. Музика – це джерело розвитку особистості дитини, «грунт», на якому може зростати духовне, творче єство учня. Для предмету «Музичне мистецтво» спілкування – одне з центральних понять. Це перш за все взаємодія вчителя і учнів, що має особливе емоційно-змістовне забарвлення. Спілкування на уроці можна визначити і як спільну творчу діяльність учнів і вчителя, направлену на розкриття життєвого змісту музики, досвіду етичних відносин, закладеного в ній. Вчитися чути музику учні повинні безперервно впродовж всього уроку: і під час співу, і під час гри на інструментах, і в моменти, що вимагають найбільшої уваги, зосередженості і напруги душевних сил, коли вони виступають в ролі слухача**.**

 Творча діяльність на уроці музичного мистецтва повинна виражатися у впроваджені творчих завдань – завдань такого характеру, в ході виконання яких учнів буде втягнуто у процес творчості і результатом цього процесу буде виникнення чогось нового, притаманного тільки одній особистості.

 У молодших класах діти дуже люблять імпровізувати, складати закінчення мелодії чи ритму, придумувати інструментальні супроводи на дитячих музичних інструментах до знайомої пісні. У старших класах учням подобається виконувати роль музичних критиків, які аргументовано й професійно оцінюють виконання кожного. Усього цього діти навчаються на уроці музичного мистецтва.

 Розмаїття та різноплановість форм роботи: ігри, розфарбовування, малюнки, цікаві запитання та спостереження, творчі завдання – усе це сприяє якісному засвоєнню навчального матеріалу та розвиненню особистих творчих здібностей учнів, допомагає у пізнанні музики через аналіз та інтерпретацію вивчених музичних творів, сприяє формуванню емоційно-ціннісного ставлення до музики, самостійності та критичності мислення дитини. Через подані уявні сюжетно-образні ситуації, подорожі розвиваються фантазія, уява, творчі здібності та емоційно-чуттєва сфера взагалі. Завдання на розфарбовування ілюстрацій чи схем до конкретного уроку сприяють розвитку асоціативного мислення, умінню уявити, «бачити колір» музики. Багато завдань, які можна пропонувати як домашні, сприятимуть закріпленню вивченого матеріалу, адже вплив музики на особистість складається із численних слухацьких вражень, що накладаються одне на одне, поступово збагачуючись і поглиблюючись, через повторюваність на уроках та поєднання з позакласними і домашніми музичними враженнями учнів. А комплекс невикористання музично-ритмічних рухів, дитячих звуковисотних, шумових інструментів допоможе кращому сприйманню дитиною музичних творів. Отже, творчість є актуальною потребою дитинства. Створення чогось нового, того що не існувало раніше – це захопливий процес, який стимулює загальний розвиток дитини, є визначним фактором у формуванні особистості. Поле застосування творчих задач на уроці музичного мистецтва є дуже широким. Важливими об’єднуючими факторами творчої діяльності є самостійність і оригінальність створеного. Цінною в творчій діяльності є саме процес, а не продукт діяльності, тільки у процесі творчості дитина може розвиватися найбільш природно і органічно.

 Я вважаю, що на уроках музичного мистецтва є чудова можливість розмірковувати, говорити про духовність, красу, про інші види мистецтва, культуру, узагалі про саме життя, бо музика й життя – це основна тема шкільних уроків музичного мистецтва.

 Учитель має навчити дитину розуміти емоції інших, управляти своїми емоціями, активізувати власні емоції. Завдання учителя музики і полягає в тому, щоб активна і стійка потреба перетворилася в прагнення, що реалізується в конкретні досягнення лише тоді, коли виникають чи створюються необхідні педагогічні умови для цього, постійно схвалювати успіхи своїх учнів у засвоєнні основ музичного мистецтва.

 Особливого значення в діях учителя набуває позитивність і оптимістичність оцінювання участі учнів у різних видах музичної діяльності. При цьому учитель має підкреслити цінність, неповторність індивідуальних досягнень учня, визначити, навіть і незначні, але позитивні зміни і його музичного розвитку. Учитель має здебільшого схвалювати, а не критикувати дії учня, відзначати краще, а не гірше, спрямовувати свої зусилля на похвалу, а не на засудження. Спостерігаючи прояви поведінки учня, пов'язуючи ланцюг вчинків, висловлювань, емоцій, які демонструє чи стримує дитина, в єдине ціле, учитель має розуміти і пояснювати для себе її внутрішній стан, її мотиви, духовно-культурний потенціал, здібності і можливості. Учителю потрібне співчутливе, розуміння та готовність прийняти учня повністю, навіть з його недоліками.

 Музика й життя - це найголовніша тема, зверхзавдання на шкільних уроках музики, на заняттях у позаурочний час. Від уроку до уроку зростає творчий рівень особистості школяра, який повністю залежить від майстерності самого вчителя. На мою думку, тільки творчий вчитель, який повсякчас працює над своїм творчим зростом, здатен впливати на формування творчої особистості школяра. Що ж таке творчий вчитель? Мабуть, це той, хто працює над собою, хто здатен творити: писати вірші чи складати пісні, авторські казки, малювати чи розробляти нетрадиційні уроки, позашкільні заходи, бути не тільки сценаристом, а ще й режисером, а може працює над вдосконаленням шкільного курсу музичного мистецтва, розробивши цілу систему, яка представлена в роботах на ярмарку педагогічних ідей - і все це є частиною його життя.

 Отже, бути творчим - це здатність винаходити в процесі повсякденної професійної діяльності щось нове, комбінувати й видозмінювати, адаптувати відоме до вікових та індивідуальних особливостей дітей, гнучкість у виборі засобів впливу на дітей, пошук нестандартних способів розв’язання освітніх завдань.

 Реалізації цих завдань сприяють педагогічні технологіі:

Ігрова продуктивна технологія з розвитку творчості, яка включає:

три основні методи:

• метод активізації творчих проявів, що припускає направлення педагогом дитячої творчості, створення ситуацій для неї;

• метод моделювання музичної мови, що дозволяє показати і дати відчути дитині ритмічні і звуковисотні відносини, динаміку, тембр, форму, фактуру;

• метод ігрового навчання.

 Творче музикування - спонтанне, імпровізоване звернення дітей зі знайомим матеріалом, вміння його використовувати по-своєму, комбінувати в різних варіантах.

 Ефективним засобом залучення дітей до елементарного музикування та розвитку в них вміння імпровізувати є ігри: «Я маленький композитор», «Відлуння», мовні інтонаційні ігри з інструментами, імпровізаційно-рухова гра «Веселі капелюхи»та ін; озвучування фольклорних творів, віршів, казок, потішок, дражнилок, лічилок, пісень.

 Ігрова діяльність під музику радує дитину і підтримує його інтерес до занять. Досвід показує, що такі заняттясприятливо впливають на:

• фізичний розвиток дитини,

• формування вміння розподіляти увагу в процесі діяльності,

• гармонійне емоційний розвиток дитини,

• розвиток уяви і творчої фантазії,

• формування сприятливого емоційного мікроклімату в родині,

• формування музичних здібностей,

• а також є профілактикою неврозів і комплексів (ігротерапії).

Гра - це мова, якою говорять діти, спосіб самоорганізації, властивий дитячому віку і традиційній культурі. Задавши правила гри, вчитель перестає бути диктатором, залишаючись просто в ролі арбітра гри. Тепер не він організує процес, а сама гра. Схопивши її правила, діти можуть самі пропонувати свої варіанти її розвитку, вступаючи таким чином в діалог з педагогом.

«Музичні шедеври»

У програмі здійснюється взаємозв'язок пізнавальної, ціннісно-орієнтаційної та творчої діяльності дітей у процесі формування в них основ музичної культури. За даними темами автором зібрані і систематизовані найяскравіші зразки музичної класики «шедеври», тому і програма отримала свою назву «Музичні шедеври».

Проблемні ситуації, дидактичні та творчі завдання побудовані таким чином, щоб викликати у дітей мотиви творчості, потребу у творчому самовираженні, прагненні до музично-творчої діяльності, до пошуку способів вираження музичного образу й свого ставлення до нього в музичній імпровізації, щоб збуджувати бажання покращити якість творчої продукції та надати їй естетичного характеру.

Орф-підхід (часто називається Орф-Шульверк, OrffSchulwerk) - це практичний спосіб виховання і навчання через мистецтво і творчість, заснований на єдності та взаємозв'язку музики, руху й мови. Він спрямований насамперед на розвиток людини, підтримку його цілісності, покращення контакту з собою і світом.

ПРИНЦИПИ

*Від практики до теорії.

*Від цілого до деталі.

*Від простого до складного.

*Від спонтанності до заданості.

*Від довільного до контрольно-вольового.

*Від центру до периферії.

Рух і танець. Рух - це джерело будь-якої людської діяльності та інструмент мислення.

 Ритм лежить в основі руху і в основі музики, з нього починається будь-яка традиційна культура.

 Ритм організовує життєдіяльність і мислення.

Голос - найбагатший інструмент, який завжди при нас.

Театр. Історія, казка, міф - потрібні для завершення цілісності процесу в часі. Без них неможливий ніякий осмислений цикл роботи.

Матеріали, предмети. Кулі, тканини, палички, склянки, мотузки - практично будь-який предмет може бути використаний на занятті : або в якості музичного інструмента, або для додаткової організації руху (наприклад, стрічки), або для створення образу (наприклад, мильні бульбашки), і т. д.

Шляхом інноваційних підходів до змісту і форм методичної роботи, зокрема через **впровадження проектного методу** в роботі дошкільного закладу реалізуються актуальні задачі зростання професійної майстерності.

 Розвиваюча пошукова технологія навчання активно втілюється в систему шкільної освіти, в тому числі й музичної. Завдання полягає в тому, щоб розкрити унікальні творчі можливості учня, зберегти його індивідуальність, особистість і допомогти вийти на якісно новий особистісний рівень. Становлення творчого потенціалу особистості – одне з основних завдань музичного навчання.

 Отже, успішною і результативною, на мою думку, робота вчителя-творця буде за умови дотримання таких правил:

* Учитель і учень — партнери, рівні у процесі навчання. Поважайте один одного.

* Кожен учень — унікальна обдарована особистість. Відкрий її.

* Не марнуй жодної хвилини уроку. Використай їх максимально.

* Знання — це скарб. Наповни ним себе.

* Позитивні емоції — запорука якісного навчання. Створи ситуацію успіху.

Я впевнена, що зацікавити, повести за собою спроможний лише той педагог, який сам перебуває у постійному пошуку. Адже ще В. О. Сухомлинський закликав: «*Будьте самі шукачами, дослідниками. Якщо не буде вогника у вас, вам ніколи не запалити його в інших.*..».

 Безперервний гармонійний розвиток вчителя обов’язково впливає на розвиток дітей. Єдність творчої діяльності закладає в дітях основу музичної культури. А мені дозволяє і в класі на уроці, і з колективом захоплених співом, закоханих у музику, теж творчо розвиватися, а саме: розробляти нетрадиційні уроки музики та позашкільні заходи, складати пісні для школярів та ансамблю, організовувати позакласну роботу. Музика проходить крізь все життя школи. А урок музики - тільки імпульс для досягнення цих цілей. Його творчим лідером повинен стати вчитель музики, який прагне до творчого пошуку, до руху вперед і якщо він випробує захоплення перед світом, буде безперервно працювати над собою, творити, це і буде справжній рух, за яким стоїть розвиток творчої особистості школяра. Методика такої різноманітної творчої діяльності, креативного підходу до формування творчої особистості на уроках мистецтва та в позаурочний час достатньо відпрацьована, але може вдосконалюватися і є перспективою для створення у майбутньому.