

Активные формы и методы работы на уроках музыки.

«Музыкальное творчество детей –
самый действенный способ их развития»

Б. В. Асафьев

Одним из направлений модернизации системы российского образования является совершенствование методов и форм обучения. В Законе «Об Образовании» сказано, что содержание образования должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий для самореализации. Необходимо развивать общую культуру учащихся, воспитывать активную инициативную творческую личность, развивая природные задатки, склонности и индивидуальность каждого ученика.

Считаю данную тему актуальной. В своей работе стараюсь находить все больше новых методов и форм работы с детьми, направленных на развитие активной, творческой личности.

Китайская мудрость гласит: «Скажи мне - и я забуду. Покажи мне - и, может быть, я запомню. Сделай меня соучастником - и я пойму». Эта цитата указывает на необходимость мотивированного, деятельностного подхода в образовании.

Задача любого учителя – сделать урок ярким, запоминающимся, привлекательным, сформировать эмоционально-положительное отношение к предмету, изменить роль ученика, из пассивного слушателя сделать его активным участником процесса обучения. Учащиеся не должны забывать, что музыка - это не развлечение, а очень важная часть нашей жизни. Учитывая педагогические условия использования активных форм и методов обучения, для самореализации учащихся особенно важным является то, чтобы каждый пережил ситуацию успеха. Как ее создать, если ученик испытывает затруднения?

Ситуацию успеха можно создать на том этапе урока, на котором ребенок чувствует себя более уверенным и спокойным, например, в процессе взаимодействия с одноклассниками, при выполнении какой-либо деятельности (пения, импровизации, игре на музыкальных инструментах), при оценивании, рефлексии.

К активным формам и методам обучения относятся: деловые и ролевые игры, дискуссии, диспуты, анализ конкретных ситуаций, беседы, с элементами дискуссий, проблемного изложения материала, исследования, практикумы, работа в малых группах и парах, формы взаимоконтроля, исследовательские работы, проекты, проблемно-поисковое обучение, урок-исследование, урок-поиск, урок - концерт и др.

Активные методы и формы обеспечивают решение образовательных задач :

- формирование положительной учебной мотивации;
- повышение познавательной активности учащихся;
- активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс;
- развитие познавательных процессов - речи, памяти, мышления;
- эффективное усвоение большого объема учебной информации;
- развитие творческих способностей и нестандартности мышления;
- развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности обучающегося;
- раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и определение условий для их проявления и развития;
- развитие универсальных навыков.

Использование игровой деятельности на уроках музыки для формирования творческой активности обучающихся.

Ни к какой деятельности ребёнок не проявляет столько интереса, сколько к игровой. Ему интересно, а значит, познание происходит легко, с удовольствием. В этом секрет воспитательных и обучающих возможностей игры. Психологи считают: «Игровая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от проявления физических и духовных сил». Игра только внешне кажется беззаботной и легкой. А на самом деле она требует, чтобы играющий отдал ей максимум своей энергии, ума, выдержки, самостоятельности.

«Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности», - считал В. П. Сухомлинский.

Игра – путь к познанию ребёнком самого себя...

В игре формируется творческое воображение, развивается фантазия, повышается внимание учащихся, активизируется память, мышление, сообразительность. Игра закрепляет у детей полезные умения и привычки. Дети учатся понимать друг друга, вести диалог, отстаивать свое мнение, сострадать и радоваться. Все виды игр выполняют здоровьесберегающую функцию.

Классификация дидактических игр И.Я. Ланиной:

1. Творческие (ролевые) игры, в которых все действия участников определяются порученной им ролью («игры-путешествия», музицирование на детских музыкальных инструментах и пр.);

2. Игры – соревнования, связанные с выявлением победителя (викторины, конкурсы и пр.);

3.Игры – упражнения, направленные на выполнение занимательных заданий (кроссворды, ребусы, шарады и т.п.);

4.Игры с раздаточным материалом (музыкальное лото, домино и т.п.);

5.Ролевые игры, связанные с имитацией возможной жизненной ситуации («Игра в гостей»)

Игровая деятельность учащихся на уроках музыки:

1. Творческие (сюжетно - ролевые) игры и импровизации.

Иначе их называют познавательные, дидактические, обучающие, умственные, учебные, предметные, развивающие.

Ролевая игра - форма моделирования ребенком, прежде всего социальных отношений, свободная импровизация, не подчиненная жестким правилам, неизменяемым условиям. Тем не менее, произвольно разыгрывая различные ситуации, дети чувствуют и поступают так, как должны поступать люди, чьи роли они на себя берут. Ролевые игры – всегда игры «во что-то», «в кого-то».

- Представь себе, что ты композитор. Какую бы музыку ты сочинил для (утра, ночи, зимы и т.д.).

- Учитель: "Представьте себя в роли композитора (звукорежиссера, музыкального продюсера). Какую музыку вы написали бы к этим словам, сюжету, картине? Придумай звуки, шумы, соответствующие какому-либо произведению изобразительного или литературного искусства.

Инструментальное музицирование.

Это творческий процесс восприятия музыки через игру на доступных ученикам инструментах. Являясь одним из видов музыкальной деятельности, инструментальное музицирование связано с вокально-хоровой деятельностью, импровизацией и слушанием музыки. Играя на музыкальных инструментах, дети не только глубже постигают образ, настроение, жанровые особенности, ритм, темп и формы произведения, но и путем игры учатся передавать его.

- Вы - исполнители оркестра народных инструментов. Передайте музыкальный образ этой песни в музицировании, при выборе инструментов, обратите внимание на соответствие музыкального образа песни голосу (тембру) инструментов (ложки, свирели, треугольники, барабаны, бубны и другие детские музыкальные инструменты). Например, при исполнении произведения Д.Д. Шостаковича "Вальс-шутка" дети по группам играют на колокольчиках, металлофонах и треугольниках.

Вокальное музицирование.

- Метод сочинения сочиненного" В.О. Усачевой. Ученики придумывают мелодию к неизвестной им песне.
- Учитель пишет на отдельных листках строчки из стихотворений и раздает ребятам. Задача играющих - придумать мелодию для данных слов. Не обязательно специально придумывать рифму.
- Можно использовать известные детские стихотворения Агнии Барто, например: "Уронили мишку на пол..." или "Наша Таня громко плачет..." и сочинить мелодии.
- "Сами композиторы" или "Я-композитор".

Вокальные игры.

- Это различные упражнения, звукоподражание, речевые зарядки и ритмодекламации, игры на развитие речевого и певческого дыхания, развивающие игры с голосом, интонационные игры и упражнения, игровой показ песни.

А в среднем звене- это сочинение вокального подголоска, пение по «цепочке» , как бы передавая «эстафету» другому человеку, вокальная импровизация.

- «Пение про себя» - часть музыкального произведения исполняется вслух, а часть - «молча», «про себя». По знаку учителя (сжатые губы или пальцы в кулак или руки за спиной) учащиеся чередуют манеру пения.

"Дирижером" может быть выбран ученик.

Андрей-воробей, не гоняй голубей. (Вслух.)

Гоняй галочек из-под палочек. (Про себя.)

- «Узнайте знакомую песню по ее вступлению и исполните первый куплет «в уме» одновременно со звучанием мелодии».(повторение текста)
- **Ритмодекламация** – это четкое произнесение текста или стихов в заданном ритме. Использование ритмодекламации способствует формированию естественного звучания голоса, выработке речевого и певческого дыхания, развитию четкой дикции и выразительного исполнения различных настроений в речевом или музыкальном материале. Один и тот же текст можно окрасить разными эмоциями(произнести обиженно, сердито, печально и т.д.).Ритмодекламация может идти на фоне ритмического сопровождения звучащих жестов (хлопки, шлепки, щелчки, притопы и т.п.), шумовых инструментов, может сопровождаться различными движениями, что помогает детям телесно пережить ощущение темпа, динамики, ритма речи.
- Упражнения из фонопедического метода В.В. Емельянова.

«Губной вибрант».

(P) – НА МАШИНЕ ЕДЕМ К МАМЕ - (P)

(P) – МЫ НЕ ЕЛИ, МЫ НЕ СПАЛИ - (P)

(P) – ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ МЫ ЗА РУЛЕМ - (P)

(P) – ВСЁ НАМ БЫЛО НИПОЧЕМ - (P)

«Инсценировка»

- Инсценировки песен позволяют ученикам раскрепоститься, повышают самооценку, развивают творческий потенциал. Ребята очень любят выступать в роли артистов.

Прекрасные примеры для инсценировки - песни Д.Б. Кабалевского «Любитель-рыболов», Т. Попатенко «Котенок и щенок», Л.. Книппер «Почему медведь зимой спит».

«Музыкальный театр» - этот метод направлен на постижение целостного музыкального содержания. Средства – звук, жест, танец, слово, литературный сюжет, стихи. Особенностью является то, что определяемые учителем средства, должны быть реализованы в синтезе, например звук и жест. Этот метод помогает ребенку сделать музыку зримой, осязаемой, что очень важно на начальном этапе взаимодействия с музыкальным искусством, когда дети еще не могут говорить о музыке.

- Учащиеся начальной школы по музыке дети определяют различных животных из «Карнавала животных» К. Сен-Санса, а потом разыгрывают спектакль, изображая повадки того животного, кто больше понравился. Разыгрывают по ролям фрагменты сказок, оперу М. Коваля «Волк и семеро козлят».

«Звук и цвет»

- «Я-художник», «Цвет-настроение» (развитие ассоциативно-образного мышления).

Ученики с большим удовольствием воплощают музыкальные образы в художественные, создают иллюстрации к музыкальным произведениям. «Три подружки» Д. Кабалевского, «Котенок и щенок» Т. Попатенко, «Времена года» А. Вивальди и П.И. Чайковского, «Утро» Э.Грига, «Рассвет на Москва-реке» М.Мусоргского, «Лесной царь» Ф. Шуберта, «Болеро» М. Равеля. Этот прием позволяет детям через цвет отобразить настроение, образ музыки. Следует подсказать учащимся, что цвет в рисунке имеет большое выразительное значение: светлые тона часто соответствуют светлому, нежному, спокойному настроению музыки; темные – тревожному, таинственному, яркие сочные краски – веселому, радостному.

«Пластическое интонирование» - направлено на освоение способов «активного слушания». Особенностью данного метода является целостное восприятие музыки, через моторику своего тела.

Этот метод связан с именами таких педагогов, как Д.Б.Кабалевский, Т.Вендерова, В.Козн.

Пластическое интонирование - познание музыки через жест, движение, превращение процесса восприятия музыки из пассивной формы работы (слушание) в активную.

При этом решается целый ряд образовательных и психологических проблем:

- Пластическая импровизация. Передать образы героев музыкальных произведений через синтез музыкального и сценического искусства к поиску способа воплощения музыкального образа в пластике. Образы Пети, кошки, птички, утки, дедушки, охотников в симфонической сказке «Петя и волк» С. Прокофьева. Образы волка, мамы козы, козлят в опере «Волк и семеро козлят» В.Коваля.

Игры-имитации.

«Музыкальный инструмент»,

«Звучит-не звучит»,

«Изобрази звук».

Музыкальная пантомима. «Море», «Любимый инструмент», «Оркестр»

В игровой форме у детей развиваются основные музыкальные способности: ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и чувство ритма.

Игры для развития ритмического слуха:

- «Ритмическое эхо»

- «Определи по ритму»

- «Вспомни мелодию»

- «Узнай и спой».

Игры для развития динамического слуха:

- «Эхо» - «Громко - тихо»

- «Громкая и тихая музыка»

Игры на развитие тембрового и звуковысотного слуха:

- «Музыкальное лото»
- «Моя семья»
- «Угадай по голосу»

Игры на развитие певческих способностей:

- «Музыкальный волчок»
- «Из какой мы песни?»
- «Концерт»
- «Конкурс дирижеров»

Игры для восприятия музыкальных произведений:

- «Расскажи мне о музыке»
- «Клоуны»
- «Музыкальная викторина»
- «Ожившие картинки»
- «Солнышко и тучка»
- Игры на развитие слуха.

Игра «Эхо»

Учитель громко, отчетливо поет отдельные ноты и соединения. А ученики тихо повторяют данные звуки, как отголосок эха.

Можно игру проводить несколько иначе. Учитель поёт звук громко. Ученики 1-го ряда повторяют этот же звук не очень громко. За ними ребята 2-го ряда повторяют этот звук не очень тихо. А ученики с 3-го ряда повторяют очень тихо. Таким образом, ребята одновременно знакомятся с оттенками, знакомятся с их условными обозначениями.

«Музыкальный поезд»

Игру можно проводить при изучении темы «Ритм». Учитель - машинист. Один из учеников - помощник машиниста. 3 ряда- 3 вагончика.

Помощник хлопает ритм «вагончики» за ним повторяют. Учитель-машинист контролирует обстановку. Ритмически рисунки изображены на доске. Ребята должны уметь хорошо выстукивать этот простейший ритм. Умея это делать, они смогут прохлопать более трудный ритм. Выигрывает вагончик - ряд, который допустит меньше ошибок.

Интеллектуальные игры – игры-упражнения, игры-тренинги, воздействующие на психическую сферу. Основанные на соревнованиях, они путем сравнения показывают играющим школьникам уровень их подготовленности, тренированности, подсказывают пути самосовершенствования, а значит, побуждают их познавательную активность.

- «Счастливый случай»,
- «Что? Где? Когда?»,
- «Угадай мелодию»,
- «Своя игра»
- «В мире музыкальных инструментов»

Эти игры расширяют представления о музыкальных инструментах, их звучании, жанрах музыки, музыкальных стилях разных эпох и т. д. Ученики приобретают опыт работы в группах по сочинительству и исполнению.

Кроссворды

Задания данного типа помогают вести работу по изучению музыкальной терминологии.

- Учащиеся очень любят работать с музыкальными терминами в занимательной форме, разгадывая ребусы, кроссворды, чайнворды и т.п. Возможны следующие варианты:
- Самостоятельное составление кроссворд только из фамилий композиторов, или названий инструментов, или названий музыкальных жанров и т.д.
- Составление кроссвордов необычной формы, связанной с музыкой.(в форме балалайки, барабана, лиры, гитары...)
- Готовая форма кроссворда с заранее известным ключевым словом. Ученики должны придумать вопросы.
- Составленным кроссвордом затем можно обменяться с учащимися другого класса(соревновательный элемент).

«Динамические оттенки» (игра предложена Есипович Е.А).

При изучении динамических оттенков цветные карточки со знаками оттенков демонстрируют во время чтения сказки, дети называют их и запоминают.

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 — планто — 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 мышцы лентяю на спину забрались,

До вечера над ним потешались.

Метод погружения – позволяет осознать ценностно-смысловое значение музыкального произведения в жизни человека. Средством реализации данного метода являются различные жизненные ситуации, содержание которых было связано с тем или иным произведением. Эти ситуации конструируются на основе реальных событий, взятых из литературных источников или специально придуманных.

Метод моделирования художественно-творческого процесса .

Метод моделирования требует самостоятельности в добывании и присвоении знаний (которые при прохождении пути композитора не отчуждаются от ребенка), творчества (когда школьник, в опоре на музыкальный опыт и на воображение, фантазию, интуицию, сопоставляет, сравнивает, преобразует, выбирает, создает и т.д.), развития способности к индивидуальному слушанию и творческой интерпретацией. Каждый ребенок может стать в позицию композитора, отвечающего для себя на вопросы, которыми и мучается композитор-творец: о чем и как я хочу сказать своей музыкой, почему именно это важно для меня, и важно ли это для других? Метод моделирования художественно-творческого процесса направляет мышление учащихся в русло выявления истоков происхождения самого творения.

«Сегодня, ребята, мы с вами в творческой мастерской композитора Свиридова (Бетховена, Скрябина, Рахманинова, Прокофьева...)». Учеников следует погрузить в атмосферу, предшествующую созданию произведения, обратив внимание на исторический, культурологический, личностный аспекты жизни композитора. Далее, учащиеся находят нужные интонации, речевые (можно инсценировать диалог) и музыкальные, вызванные конкретной ситуацией, в которой находится композитор. Далее в работе могут помочь методы "Сочинение сочиненного", "Содержательного анализа художественного произведения".

Проблемный метод подчеркивает важность самостоятельного принятия детьми решений: «Учитель должен стремиться к тому, чтобы учащиеся как можно чаще сами отвечали на возникающие по ходу урока вопросы, а не довольствовались получением от учителя готовых ответов истин, которые им остается лишь запомнить». Надо сделать все возможное, чтобы до правильных ответов учащиеся додумывались сами... Важно, чтобы решение новых вопросов приобретало форму кратких собеседований учителя с учащимися. В каждом

таким собеседовании должно наглядно ощущаться три неразрывно связанных момента:

Первый – четко сформулированная учителем задача;

Второй – постепенное, совместно с учащимися, решение этой задачи;

Третий – окончательный вывод, сделать который и произнести (всегда, когда это возможно) должны сами учащиеся.

Заключение

Активные формы и методы работы формируют творческую активность учащихся в учебной и во внеурочной деятельности, способствуют активизации познавательной деятельности учащихся на уроках музыки, самостоятельному осмыслению музыкального материала. Уроки с использованием активных форм и методов позволяют учителю по-новому увидеть некоторых учащихся, заметить их индивидуальные особенности. Эффективность урока возрастает.

Вашкевич Раиса Михайловна

МБОУ «Средняя школа №1» г. Велижа

