

Творческие задания на занятиях музыкального театра

У детей, как правило, существует потребность в самореализации — как у способных к музыке, так и у не столь одаренных, но желающих приобщиться к творчеству. На уроках используются различные творческие задания, развивающие непосредственные музыкальные навыки (как было показано в предыдущей главе), а также навыки актерского мастерства, культуры исполнения, импровизационного исполнительства, навыки абстрактного изображения, предлагаются творческие задания для развития пластической выразительности образа, задания для развития речевой интонационной выразительности, творчества в движениях, пантомиме и театрально-игровой деятельности.

Безусловно, все это обогащает, разнообразит урок, вызывает бурный интерес к занятиям и гарантирует высокую результативность.

Поэтому в данной главе были собраны упражнения и творческие задания (известные и мало известные), направленные на развитие творческих способностей во всех видах деятельности. Эти упражнения используются на любом удобном для педагога этапе занятия. Они будут интересны и эффективны для детей как младшего, так и среднего школьного возраста, являясь, таким образом, «универсальными» и предлагаются здесь в порядке усложнения.

Творчество в движениях, пантомиме и театрально-игровой деятельности

Упражнение – игра «У зеркала»

Для выполнения этого упражнения потребуется зеркало. Подложите 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 надают. 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.

Игровые задания для развития пластической выразительности при создании образа

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»

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

При прослушивании музыкального произведения надо найти краску, созвучную настроению в данный момент, и методом набрызга капнуть ею на палитру. Во время прослушивания настроение, 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 Карабасс 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 факультет 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, взглядываясь 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. Рекомендуются 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 прочитать выразительно вслух те стихотворения, которые созвучны по образу прозвучавшему музыкальному произведению.

«Передай литературный образ»

На доске написаны два стихотворения А. С. Пушкина: «Буря мглою небо кроет...» и «Унылая пора, очей очарованье...». Учащимся предлагается прочитать самостоятельно каждое из стихотворений, прочувствовать их эмоционально-образный строй и, сделав выбор по собственному усмотрению, передать этот образ в рисунке.

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.

Под звуковую импровизацию учитель читает исходное стихотворение и иллюстрирует его рисунком, чтобы показать образное слияние уже трех видов искусства.