Лекция: «Импровизация и игра как основа художественного творчества детей».

В основе созидательной деятельности школьников очень тесно взаимосвязаны два фактора – творческое восприятие и самовыражение. Поэтому и система творческих заданий должна быть направлена на их параллельное развитие.

Импровизация – отправной момент в процессе активизации творческого потенциала учащихся.

Исследовать и описать механизм действия импровизации как аппарата творчества вряд ли возможно, хотя такие попытки существуют (Б.М. Рунин, А.В. Макагонов и др.). Творческий акт осуществляется преимущественно подсознательно и в каждом конкретном случае индивидуально.

Известно, что обучить творческому опыту искусства нельзя, но возможно содействовать его образованию и появлению. В подсознание можно проникнуть через сознание. Всякий акт искусства непременно включает как обязательное условие предшествующие ему акта рационального познания, постижения, узнавания, ассоциаций. Особую роль в творческой деятельности играет воображение.

Психология и педагогика художественного творчества предполагают два пути управления воображением: воздействием на сознание прямо и косвенно. Реальные жизненные представления, преобразованные и обогащенные воображением человека, позволяют выдумывать фантастические сюжеты, изображать события отдаленного прошлого, создавать произведения современности и будущего.

«В искусстве фантазия становится неотъемлемым компонентом художественной правды, вырастает, вплетается, включается в факт искусства, материализуется в нем в виде образов» (Л.С. Выготский).

Импровизация (от латинского improvisus - неожиданный, внезапный) означает сочинение стихов, музыки и т.п. в момент исполнения; выступление с чем-либо, не подготовленным заранее; произведение, созданное таким образом.

Импровизация на уроке есть форма продуктивной художественной деятельности, в которой носителем содержания является сам процесс деятельности, органичный для самовыражения. Импровизация является той важной основой для формирования из буйной фантазии ребенка зрелого творческого мышления.

Импровизация – самая доступная для детей игровая форма отражения действительности, в которой непосредственная эмоциональная реакция составляет ее суть. Здесь главными побудителями к самовыражению являются эмоции и интуиция.

Импровизацию детей можно рассматривать в нескольких аспектах. Это может быть:

- ритмическое, интонационное, пластическое воплощение окружающего школьника мира (шелест листьев, щебет птиц, звон дождя, цокот копыт и т.п.);

- поиск всего лишь одного слова в стихотворении, прозе;

- выбор интонации для литературного или музыкального текста в целом или короткой фразы, а также картины для передачи эмоционального содержания;

- экспериментальный отбор из большого числа предложенных мыслей, рисунков, мелодий одной;

- образное видение и слышание произведений различных видов искусства и запечатление этого в слове, рисунке, звуке (музыкальное, литературное, живописное моделирование);

- сочинение элементарных песенок, попевок;

- ритмизация песен, стихов;

- мелодизация прозы, коротких фраз, пластическое воплощение в движении, танце звуковых красок, литературных сюжетов и др.

Условия проявления импровизации

1. Опора на проблемный, поисковый метод как основу развивающего обучения. Создание эвристической ситуации предоставляет возможность детям не только осознать, но и прочувствовать творческую задачу. Это создает условия для созидательной активности, свободной импровизации.

2. Невозможно формировать и совершенствовать творческий дар в процессе монологического ведения урока. Поисковая ситуация должна раскрываться только в процессе диалогического общения, которое не сводится к традиционным вопросам и ответам, а рассматривается как процесс размышления вслух.

3. Опора на метод сравнительного анализа, сопоставления произведений различных художественных систем, собственных творческих работ.

4. Ориентация на игровое творчество. Импровизация реализуется в играх на сравнение, в загадках, дописывании стихов и сказок и т.д.

2. Игра как фактор творческого развития школьников.

Одна из главных особенностей игры – в ее активно-творческом характере.

Разработка теории игры началась приблизительно с середины 21 века и интенсивно продолжается. Создано немало концепций игры, однако единой целостной теории пока нет.

Важнейший признак игры состоит в том, что она позволяет воспроизводить и воссоздавать формы человеческого взаимодействия на любом уровне, в том числе и такие, которые невозможны в условиях трудовой или бытовой деятельности, поскольку они нередко односторонне ориентируют и развивают человека, подчиняя его внешней необходимости в ущерб внутренней свободе.

В качестве главных видов игры различают игры подражательные, игры силы и мастерства, игры-догадки, игры-забавы, игры-соревнования и т.д.

Игра может быть как самоценной, так и средством, формой какой-либо серьезной рациональной деятельности, начиная от обучения и воспитания, и заканчивая военными учениями.

Учеными давно установлено, что игра для детей – лучший способ познания.

Отличительной чертой игр является сочетание повторения и неожиданности. Обучающая игра должна вести мысль играющих через легкие и равномерные этапы процедуры вопросов и ответов, поддерживать и обострять их интерес введением новых элементов и использовать созданное таким образом внимание для того, чтобы доверительно и с энтузиазмом вовлечь их в процесс, несущий с собой неожиданность, удовольствие и радость открытия.

В художественном образовании младших школьников, особенно для уроков творческого типа, игровая деятельность становится одним из важнейших методических принципов проведения занятий. В ее основе лежит игровое общение. Это когда в эстетических терминах моделируется ситуация, являющаяся аналогом ситуации жизненной.

Главное в данном процессе – игровая позиция педагога, которая выражается при помощи игровых приемов. Педагог должен быть вовлечен в игру, играть сам. Это превращает игру в воспитательный фактор, что способствует гуманизации отношений «учитель – ученик». Это основная функция игровой позиции педагога, которая способствует созданию творческой атмосферы.

В игровой позиции педагога различают два плана игровых отношений: явный и скрытый. Явный – это конкретное и активное участие учителя в ролевой игре школьников. Скрытый – педагог так доводит до детей свое мнение, что у них возникает полная уверенность, что это они придумали сами. Здесь очень важен педагогический артистизм.

На уроках музыки школьники имеют дело с необычным материалом – с реальностью, преображенной творческим видением художника. Поэтому педагог должен прежде всего подготовить детей к восприятию искусства и доступно объяснить язык образного условного выражения. В этом ему поможет игровое моделирование ситуации.

Через ролевую игру ребенок входит внутрь художественной системы произведения, перевоплощаясь в игре, он как будто сам становится одним из элементов этой образной системы и получает возможность непосредственно, эмпирически познать закономерности творческого процесса.

Итак, игровое общение может быть рассмотрено как, во-первых, игровое общение учителя с коллективом детей, во-вторых, общение детей в коллективе между собой.

Второй вид характеризуется тремя основными функциями. Они являются важнейшими в общей структуре воспитательного процесса младших школьников, поэтому игра – не только способ общения, но и кардинальное средство формирования личности.

Вот эти функции:

- воспитание у детей навыков общения с коллективом и умения координировать свое поведение в соответствии с его принципами;

- общение творческое, то есть развивающее способность продуктивно реагировать на нестандартные ситуации и самостоятельно моделировать их;

- общение на языке образов в большей степени, чем на языке понятий, то есть развивающее эмоционально-образную сферу мышления ребенка.

Игры на уроках музыки бывают двух типов*: сюжетно-ролевые и проблемно-моделирующие.*

Сюжетно-ролевая игра

Она характеризуется тем, что через сюжетно-ролевую ситуацию происходит своеобразное вживание ребенка в художественный мир произведения. Обязательные компоненты игры: сюжет, роль, воображаемая ситуация.

Условия организации такой игры:

- выбор сюжета определяется конкретной воспитательной задачей;

- ненавязчивое, но твердое управление учителем игровой драматургией: расстановка (в самых общих чертах) психологической доминанты каждой роли. Предложение детям ролей с учетом их потребностей, притязаний, психологических и физических возможностей;

- подготовка детей к игре через анализ художественных произведений;

- активизация фантазии ребенка, создание воображаемой ситуации;

- помочь детям найти верные штрихи для воплощения в слове, красках и звуках конкретных образов, чувств, состояний и т.д.

Игры-драматизации – это произвольные творческие построения. Существенно здесь не только то, что изображает ребенок, но и то, как он это делает, насколько точно передает образ.

Особое значение в организации игры приобретает атрибутика.

Проблемно-моделирующая игра

Она характеризуется тем, что в ней происходит игровая деформация структуры художественного произведения, с тем, чтобы выявить специфическую роль конкретных средств художественной выразительности, а также предложить ребенку нестандартную ситуацию, требующую самостоятельного творческого решения. Например: - что будет, если мажорную пьесу сыграть в миноре? – что будет, если пьесу исполнить в низком регистре?

Сюда могут быть отнесены и другие формы игровых ситуаций:

- рассказ по кругу;

- проигрывание известных сказок (педагог предлагает сюжет сказки, выделяя в ней частную ситуацию, дети развивают ее в своем рассказе);

- защита фантастического проекта (предложить придумать фантастическую ситуацию и попытаться доказать ее жизнеспособность);

- отгадать песню по ритму;

- зеркальная импровизация предложенных несложных движений.

Игры должны активизировать творческие способности, способствовать формированию умения чутко воспринимать человеческие отношения. Они переводят ребенка из позиции объекта деятельности в позицию ее субъекта, что стимулирует формирование его эмоциональной и духовной культуры.