Вариант эссе

Музыка – искусство, рожденное жизнью,

и к жизни обращенное

Д.Б.Кабалевский

Вольно или невольно мы часто поднимаем глаза к звездам. Кто - то при этом не видит ничего, кроме мерцания, а кому-то под силу услышать мелодию, зашифрованную в расположении небесных светил.

Мы тянемся к прекрасному, по – детски верим в чудо, ищем вечное и находим его… В музыке!

Музыка – чудо, рождённое звуками. Дети – чудо, рожденное людьми.

Если соединить эти два чуда, то получится профессия, несущая вечные ценности, профессия, пробуждающая чувства, профессия, обращенная к внутреннему миру человека, профессия – учитель музыки. Я питаю надежду, что и я могу назвать себя учителем музыки. В этой профессии я ещё не состоялась, а только учусь, и учусь вместе с детьми. И это даёт мне силы и радость творить и учить творчеству других.

Музыка благотворно влияет на человека, поэтому развивать музыкальный слух и эмоциональный отклик лучше всего в детском возрасте, создавая фундамент музыкальной культуры личности. Вовремя заметить в ребёнке его задатки, своевременно помочь в их развитии, способствовать формированию эстетического вкуса – моя ежедневная работа и одна из сложнейших задач.

 Как же сделать так, чтобы на уроке музыки у учащихся появилась возможность развивать свои личностные черты? На моих уроках дети пробуют себя в роли композитора, исполнителя и слушателя. Для того чтобы дети почувствовали себя композиторами, им необходимо знать основы нотной грамоты. Нотная грамота даётся детям с трудом, поэтому на помощь приходит игровая деятельность. Игровые разминки в виде ребусов, кроссвордов, анаграмм, музыкальных загадок помогают поддерживать пытливый интерес ребят. Не чтение определения из учебника, а путешествие с нотными знаками помогает нам понять, что такое импровизация, не просто план урока, а маршрутный лист в виде карты моря мелодии с рифами аранжировки или в виде синтезатора с клавишами - аккордами, ведут нас к разгадке тайн развития мелодии.

Урок музыки – это урок творчества. Дети любого возраста обожают импровизировать. Мы с детьми играем на детских музыкальных инструментах, оркеструем музыкальные сочинения, озвучиваем персонажей сказок, сочиняем собственные мелодии, и при этом инструментом может стать все, даже крупа в коробке из-под конфет.

Немыслима музыка без пения. Понаблюдайте за окружающими, и вы поймете, что петь любят все, но возможности пения у всех разные, поэтому мне как учителю музыки важно использовать особые приёмы и секреты для того, чтобы дыхание стало ровным и глубоким, чтобы слова даже самой длинной песни запомнились, чтобы артикуляция стала свободной, а интонации чистыми. Упражнения на дыхание, музыкальные скороговорки, музыкальные распевки, конечно, можно использовать в готовом виде, но мы с детьми чаще всего придумываем их сами, так постепенно ребята вовлекаются в процесс моделирования мелодий. Помню, как после того, как детям было предложено сочинить свою небольшую песню, я услышала от своей ученицы Софьи вот такие замечательные строки:

Свет луны, мерцанье звезд,

Спят все ребятишки,

Сны все бродят по домам

И снятся ребятишкам

Мне радостно, что на уроках музыки дети пробуют себя в творчестве, выражая свои чувства в словах и звуках:

Утро наступило,

Птички все поют,

Ребята просыпаются

И в школу все идут.

(Анастасия 3 класс)

Только со стороны, за дверями кабинета музыки, кажется, что дети всего-навсего поют, но мне важно, чтобы они вместе с композитором, автором слов и героями музыкального произведения погружались в мир эмоций, настроений, переживаний. Поэтому показываю ребятам, как при разборе музыкального произведения пользоваться «Словарем эстетических эмоций» В.Г.Ражникова, рисовать «Волшебный цветок средств музыкальной выразительности», в центре которого будет главная интонация произведения, составлять «Паспорт произведения», использовать пластическое интонирование и выражение своих чувств в рисунках.

Современную, часто безликую, «массовую» музыку нам и детям навязывают средства массовой информации, поэтому и взрослым бывает трудно воспринимать музыкальные произведения композиторов-классиков. Кому как не мне, учителю, быть проводником в мир классической музыки и носителем музыкальной культуры. На уроках предлагаю сравнить современное и классическое исполнение того или иного музыкального произведения. Такая исследовательская деятельность позволяет нам с учащимися понять, что же влияет на манеру исполнения, ведь ноты – то одни и те же.

На моих уроках дети пробуют свои силы не только в исполнении и создании своих ритмов и мелодий, но развивают важные умения активных слушателей. Как правильно слушать соседа при хоровом пении просто так не объяснишь, мои ребята говорят, что нужно внимательно следить за знаками дирижера, и это тоже правильно. Поэтому на занятиях дети тоже пробуют свои силы за дирижерским пультом. Конечно, они пока просто подражают учителю, но этот прием помогает развивать внимание и память.

Ребята нередко спрашивают меня: «Почему уроки музыки всего лишь один раз в неделю?» И по этому вопросу я могу сделать вывод, что им нравится погружаться в яркий мир музыки, в ту доброжелательную атмосферу, которую мы вместе создаем. Опираясь на их ещё пусть небольшой культурный опыт, я стараюсь каждый наш новый шаг на уроке выстраивать так, чтобы пробудить в них активность, чтобы каждый почувствовал, что у него есть возможность стать, если не автором и не исполнителем, то благодарным слушателем.

А после уроков самое интересное. Оказалось, что флеш-моб, показ модной коллекции, выражение мелодии в поделках из листьев и сухих цветов, рисование мелодии – все это интересно не только детям, но и родителям, они мои самые частые гости. Часто не только дети, но и родители предлагают новые интересные музыкальные произведения, один из самых любимых современных композиторов у моих учащихся- Александр Ермолов, с которым была организована творческая встреча. В перспективе много всего интересного: и музыкальная газета, и музыкальное радио, и организация детского музыкального театра, творческие встречи с композиторами и исполнителями.

 Я уверена, что занятия музыкой на уроках или вне занятий помогают детям овладевать и культурными, и духовными ценностями разных народов.

Урок музыки – это интегрированный урок, который связан со всеми видами искусства, содержанием разных предметов и с повседневной жизнью ребенка. Музыкальные произведения часто становились основной для появления литературных шедевров, а во многих художественных полотнах скрыта едва уловимая мелодия. В музыкальных ритмах отражается биение эпохи, мода на популярные мелодии иногда менялась быстрее, чем сменялись правящие династии.

Каждый день, идя в школу, я с улыбкой захожу в класс, мне хочется петь и встречать юных любителей музыки, хочется поведать им необычные истории появления музыкальных произведений, перипетии судеб композиторов, которые никак не повлияли на их решение творить, рассказать про инструменты, большинство из которых родились, благодаря гармонии, которая есть в природе, разучить новые песни и послушать множество красивых мелодий, ведь если вокруг было бы больше музыки, то люди, возможно, стали бы отзывчивее, это и хочется донести детям.

Мне хочется, чтобы музыка постоянно сопровождала детей во всех их делах и начинаниях, была основой для становления и развития личности и формировала культурные ценности. Для этого учителю музыки необходимо каждый день развивать в себе такие качества, как: музыкальность, личностно-профессиональную позицию, артистизм, профессиональное мышление и самосознание, терпение, педагогическую интуицию, и, конечно же, самоотверженно любить детей.

Оглянитесь вокруг, и вы увидите, каждый человек, особенно учитель музыки – это уникальная мелодия, наполненная разными эмоциями и настроениями. Он каждый день, не задумываясь, сочиняет свою музыку, оставляя след в симфонии жизни:

Если ты несешь людям знания,

Как мудрец направляешь на свет,

Если ты создаешь условия,

Чтобы был грамотным человек.

Если ты своим словом и делом

Заразить других людей смог,

Значит, высшим даром в мире

Наградил тебя сам Господь Бог.

Если ты через творчество учишь,

Совершенствуя разум людей,

И на любую проблему в жизни

У тебя есть много идей.

Если ты креативен, активен

И подарить всем любовь свою смог,

Значит, дано тебе званье по жизни

Гордись, ведь ты – педагог.