

Развитие творческих способностей дошкольников в музыкальной деятельности

Способность творчества есть великий дар природы.
Акт творчества в душе творящей есть великое таинство,
Минута творчества есть минута великого священнодействия.

Виссарион Белинский.

М. И. Глинка, П. И. Чайковский, В. А. Моцарт, С. С. Прокофьев, И. С. Бах, Д. Д. Шостакович... Знаменитые, известные каждому имена. Кто избрал им путь гениев? Природа? Родители? Педагоги? Нередко можно услышать: «Должно быть, мой ребенок пошел в отца, у него совсем нет музыкального слуха». Однако, если бы наследственность была определяющим фактором в формировании творческих и профессиональных способностей, то тогда дети, поколение за поколением, наследовали бы профессии отцов. Но не редки случаи, когда ребенок ученого становится известным пианистом, а врача – скрипачом.

Дмитрий Шостакович говорил: «Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся. Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче, вы увидите жизнь в новых тонах и красках»

Теория развития творческих способностей дошкольников и влияние музыки на этот процесс исследовалась многими учеными.

Педагоги и психологи сходятся во мнении, что: музыкально - творческие способности являются одним из компонентов общей структуры личности. Развитие их способствует развитию личности ребенка в целом. Если ребенок умеет анализировать, сравнивать, наблюдать, рассуждать, у него, как правило, обнаруживается высокий уровень интеллекта. Такой ребенок может быть одаренным в разных сферах: сфере социальных отношений, психомоторной, творческой, художественной, музыкальной сфере, где его будет отличать высокая способность к созданию новых идей.

Особенностью детского музыкального творчества является – его всеобщий характер, невзирая на маленький жизненный опыт, дети легко комбинируют несоединимые вещи, не подвергая критике результат.

Ребенок смотрит на своё творчество исключительно собственными глазами. Важной психологической особенностью детского творчества является и то, что основное внимание уделяется самому процессу, а не его результату.

Воспитание творческих задатков у современного дошкольника – это актуальная задача государственного масштаба, ибо от того, насколько сегодняшний ребенок сможет овладеть способами творческой самореализации, зависит завтрашний уровень технической и духовной стороны нашего общества.

Ведущими задачами по развитию детского музыкального творчества, являются:

развитие музыкальных и творческих способностей детей с учетом возможностей каждого ребенка с помощью различных видов музыкальной деятельности;

формирование начал музыкальной культуры, способствующей формированию общей духовной культуры;

развитие музыкально-художественной деятельности детей;

приобщение их к музыкальному искусству;

развитие детского музыкального-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в самовыражении.

Традиционно в детском саду принято выделять такие формы организации музыкальной деятельности, как:

- музыкальные занятия,
- самостоятельная музыкальная деятельность детей,
- музыка в повседневной жизни,
- музыка на праздниках.
- творческие мастерские, кружковая работа

Творческие способности ребенка проявляются в разных видах музыкальной деятельности, и это:

- Слушание или восприятие музыки,
- Пение,
- Музыкально-ритмические движения,
- Игра на детских музыкальных инструментах,

Рассмотрим подробнее каждый из них.

Слушание музыки – активный творческий процесс, так как воспринимать музыку – это значит различать ее характер, следить за развитием образа, чувствовать настроение, осмысливать.

Творчество в этом виде деятельности заключается в синтезе восприятия музыки с практическими действиями: пластическая импровизация, оркестровка, графическое изображение мелодии, прием «цвет-настроение», последующие зарисовки.

Для детей младшего возраста нужно выбирать доступный музыкальный материал («Курочки и петушок» Тиличеевой, «Слон» К. Сен-Санс, Григ «Птичка», и другие). При повторном прослушивании музыки, можно предложить детям полетать «как птички», походить «как слоны» и т. д. Необходимо побуждать детей самостоятельно воспроизводить заданный образ.

У детей старшего возраста спектр возможностей увеличивается.

Прием «оркестровка». Дети прослушивают музыкальное произведение, выбирают инструменты, соответствующие, по их мнению, характеру звучания музыки. При повторном слушании дети импровизируют на выбранных инструментах в характере музыки.

Прием «цвет - настроение». После прослушивания произведения, детям предлагается выбрать карточку, подходящую по цвету к настроению музыкального произведения. Можно предложить детям нарисовать то, что они услышали в музыке. (Создать виртуальный эскиз, затем мысленно раскрасить, а позже нарисовать красками). Произведения для восприятия я выбираются более сложные (С. Прокофьев «Дождь и радуга», П. И. Чайковский «Баба Яга» и др.)

Пение - любимый вид музыкальной деятельности дошкольников.

Для детей младшего дошкольного возраста можно предлагать задания, направленные на «звукоподражания» в разном темпе, ритме и настроении.

- Могут быть и такие творческие задания : спеть самостоятельно, находя то высокие интонации (поет маленькая кукушка, мяукает котенок, лает маленькая собачка, то более низкие (*поет большая кукушка, мяукает кошка, лает большая собака*).

Создавать игровые ситуации, в ходе которых педагог предлагает ребенку покачать куклу, напевая ей колыбельную на слова «баю-бай», или показать, как кукла танцует, находя соответствующие подпевания.

Для проявления песенного творчества важным является накопление слухового опыта и развитие музыкально - слуховых представлений.

Разработана серия творческих заданий для развития песенного творчества :

- импровизация имен, звукоподражаний, мелодий без слов;
- импровизация музыкальных вопросов и ответов;
- сочинение попевок контрастного характера на предлагаемый текст, сочинение попевок в определенном жанре.
- Игровые задания на произнесение имен с различной эмоциональной окраской и интонацией (*нежно, ласково, сердито, весело и пр., и с различной силой звука*).

-Задания на импровизацию музыкальных вопросов и ответов. Педагог пропевает «вопрос», а ребенок импровизирует «музыкальный ответ». Тексты вопросов и ответов могут предлагаться.

Например,

- «Что-то Машеньки не слышно?»
- «Погоулять наверно вышла».

Стихи -попевки можно брать из сборников детских книжек.

Сюда же можно отнести и разнообразные музыкально-дидактические игры.

Например, дидактическая игра «*Времена года в цвете и звуке*». Четыре времени года - это прямоугольники разного цвета. Ребенку предлагают исполнить песню, соответствующую времени года, которую он выберет. При этом можно себе аккомпанировать на музыкальном инструменте.

Данный вид музыкальной деятельности занимает важное место в развитии творческих способностей детей. Это объясняется «*двигательной природой*» детского воображения и доступностью движения под музыку для детей даже самого раннего возраста. Кроме того, именно в музыкальном движении у детей возникают наиболее яркие эмоциональные реакции: радость, удовольствие, что являются важнейшим условием формирования творчества вообще и музыкального творчества в особенности.

Музыкально-ритмические движения это :

-Музыкально-ритмические упражнения,

-Танцы, пляски, хороводы,

-Игры,

-Танцевальные импровизации, этюды- фантазии.

Музыкально-ритмические упражнения – это процесс осваивания детьми танцевальных движений.

Рассмотрим простейшее движение – хлопки. Педагог прохлопывает ритм, дети повторяют. Затем выбранный ребенок придумывает свой ритм, прохлопывает, дети стараются повторить. Для большей понятности можно использовать карточки с одинаковым рисунком, но разные по размеру, разложенные в определенной последовательности. Большая картинка – долгий хлопок, маленькая – короткий. Дети похлопывают, педагог предлагает одному из детей выложить свою ритмическую последовательность.

Следующий вид музыкально - ритмических движений – танцы, пляски, хороводы. Выделяют две группы: зафиксированные и свободные.

К свободным танцам относятся пляски и хороводы, которые придумывают сами дети, используя знакомые элементы танцев. Вначале педагог помогает детям выполнить движения, под ту или иную музыку в соответствии с её характером, затем дети самостоятельно создают танец.

Детям младшего возраста можно предложить поплясать как медведи, зайчики, лисички, птички, снежинки и т. д. Для ребят постарше задание усложняется, например, передать движениями настроение музыки в танце (*радость, печаль, восторг, злость и прочее*).

Детская танцевальная фантазия это – двигательная импровизация под любую музыку. Свободные движения под музыку содействуют мышечному расслаблению, эмоциональному раскрепощению, доставляют детям истинное

удовольствие. Чтобы подвести детей к данному виду деятельности, необходима постепенная, поэтапная работа, которая включает в себя:

- этюды;
- двигательную импровизацию с предметами;
- двигательную импровизацию с речевым сопровождением
- свободную импровизацию.

Музыкальные игры делятся на игры под инструментальную музыку (*сюжетные и несюжетные*) и игры под пение (*хороводы и инсценировки*).

К сюжетным относятся такие игры как «*Солнышко и дождик*», «*Птички и кошка*» и т. д. Дети младшего возраста стараются передать в движении односложные образы – птички, мышки, зайчики и т. д. Ребятам постарше предлагается передать в движении взаимосвязь нескольких персонажей.

Интерес к данному виду деятельности у ребенка возникает практически с самого рождения (*погремушка*). Существуют различные способы применения игры на детских музыкальных инструментах :

- озвучивание,
- оркестровка,
- контрастные сопоставления.

Для озвучивания с помощью детских музыкальных инструментов могут применяться

- стихотворения
- сказки
- рассказы о явлениях природы, о животных
- рассказы, сочиненные детьми
- рассказы по репродукциям

Приведу пример.

Для ребят младшего возраста воспитатель может рассказать и озвучить «*Сказку про лягушонка Квак*» :

Лягушонок Квак пошёл гулять. Вдруг на него упала капелька дождя (*ударяет по пластинке металлофона 1 раз*).

Тучка закрыла солнышко, стало темно, и на лягушонка капнуло ещё несколько капель (*ударяет несколько раз*).

В начале капельки капали редко (редкие удары, а затем дождик разошёлся не на шутку и капельки полились одна за другой всё чаще и чаще. Дождь усилился (*частые удары*)).

Лягушонок прыгнул в озеро и стал ждать, когда кончится дождь. Вскоре дождь кончился, и опять выглянуло солнышко”.

После такого прочтения сказки ребенку предлагается исполнить свою мелодию дождя.

2. Можно предложить ребятам исполнить на металлофоне песенку петушка («*Ку-ка-ре-ку*»), прохлопать в бубен ритм своего имени.

Для ребят старшего возраста творческие задания усложняются.

3. Озвучивание стихотворений.

С. Я. Маршак «*Апрель*»

Апрель! Апрель! – треугольник

На дворе звенит капель – глиссандо по металлофонам

По полям бегут ручьи,

На дорогах лужи– музыкальный молоточек

Скоро выйдут муравьи

После зимней стужи. - тихое шуршание любым предметом

Пробирается медведь – трещотка

Сквозь лесной валежник. – маракас

Стали птицы песни петь – свистулька

И расцвел подснежник – колокольчик

Такой способ знакомства с литературой будет вызывать у детей более яркий эмоциональный отклик, способствовать лучшему запоминанию содержания произведения.

Широко применяются различные виды контрастных сопоставлений:

- контраст в пределах одного жанра – сочинение разных по характеру песен, танцев, маршей, например, боевого и шутливого;

- контраст в пределах одного названия – сочинение двух разных по характеру пьес, например, птичка поет весело и грустно;

- контраст в пределах одного настроения – передача возможных его оттенков (веселое, торжественное и веселое, нежное; светлая грусть и грусть-жалоба.

Таким образом, дети могут, опираясь на приобретенный опыт, по-своему выражая музыкальные впечатления, развить творческие способности.

Музыкальной творческой деятельности необходимо использование детских музыкальных инструментов, прежде всего шумовых, поскольку именно эти инструменты просты и наиболее доступны детям данного возраста. В современной музыкальной методике именно исследование звука и познание детьми Мира через звук, создание иного образа самых разнообразных бытовых предметов получают всё большее развитие.

Но не все дети одинаково талантливы. Нужно найти индивидуальный подход к каждому ребенку, и выявить его способности в разных видах деятельности и помочь реализовать их.

Педагогами, музыкантами, психологами разработано много методик, технологий и программ, которые активно используются в работе музыкальными руководителями. Некоторые из них представлены на слайде.

Но педагоги и по сей день находятся в их активном поиске. Аудиопособия из серии "Музыка с мамой", разработанные Сергеем и Екатериной Железновыми знакомы многим воспитателям. Маленькие сказочки для подражательных движений помогают обеспечить весёлый игровой досуг для малышек, а также способствуют развитию внимания, памяти, речи, социальных навыков. Каждую сказку можно инсценировать, озвучивать или проводить в форме игрового массажа. Сказки – «*подражалки*» помогают ребенку проявить элементарные творческие способности в игровой форме в условиях группы.

Основные навыки и умения ребенок приобретает на музыкальных занятиях, но самостоятельная творческая деятельность ребенка возможна лишь при условии создания специальной предметно-развивающей среды.

Творческое развитие ребенка реализуется только в развивающей среде, отвечающей требованиям содержания новых образовательных программ.

Творческий процесс музыкальном воспитании неосуществим без музыкального зала,

пособий по музыкальному воспитанию,

костюмов,

музыкальных инструментов и т. д.

Предметная среда должна быть максимально обеспеченной разнообразными музыкально-дидактическими материалами.

Блоки компонентов среды должны соответствовать логике развития детской музыкальной деятельности (*восприятие, воспроизведение, творчество*).

восприятие музыки - пособия, помогающие воспринимать произведения для слушания, произведения, используемые в исполнительской певческой, танцевальной и музыкально-игровой деятельности, а также произведения,

специально созданные для развития музыкально-сенсорного восприятия детей;

воспроизведение музыки - пособия, побуждающие к певческой деятельности : к восприятию песен, их творческому, выразительному исполнению;

пособия, побуждающие к музыкально-ритмической деятельности : к восприятию, исполнению музыки для игры или танца, к творческой выразительности танца и т. п. ;

пособия, побуждающие к игре на детских музыкальных инструментах : восприятию музыки, исполняемой на них, освоению игры на этих инструментах, а также к творческой импровизации;

музыкально-творческая деятельность – пособия, побуждающие к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству и импровизации на детских музыкальных инструментах.

музыкально-дидактические игры

Решение этих задач обеспечивается разнообразием детских музыкальных инструментов, развивающих музыкальных игр и игрушек, наглядных дидактических пособий, разнообразных аудиовизуальных средств (*магнитофон*) и набора кассет, дисков к ним и других технических средств (*телевизор, видеоманитофон, DVD плеер, мультимедиапроектор*).

Пространство группы может организовываться в виде различных зон («*центров*», «*уголков*», оснащенных большим количеством развивающих материалов. В качестве таких центров развития могут быть : «*Музыкальный центр*» или «*Музыкальный уголок*».

Для успешного музыкального развития детей необходимо наличие музыкально – педагогического оборудования: детских музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, настольных музыкально – дидактических игр, оборудования для художественно – театральной деятельности, атрибутов и костюмов для игр, звуковых пособий и специального оборудования к ним с записями классической музыки и детским музыкальным репертуаром.

Музыкальную зону часто совмещают с театральной, где размещают; костюмы для ряженья, головные уборы, украшения, маски и оборудование для обыгрывания сказок: большая ширма, маленькая ширма, фланелеграф, стойка – вешалка для костюмов. Куклы и игрушки для различных видов театра (*плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный, настольный*) для обыгрывания сказок. Диски с записью музыки для сопровождения театрализованных игр.

Результат развития творческих способностей старших дошкольников можно увидеть на различных праздниках, а также в повседневной жизни ребёнка (*на занятиях, в играх, на прогулках, в семейной обстановке дома*). Творчество располагает детей к свободе и открытиям, приключениям и оригинальному выражению.

Творческий процесс должен быть непрерывным, и в него должны быть вовлечены все педагоги ДООУ и семьи воспитанников. И вот уже несколько

лет детский сад работает в этом направлении, мы с вами активно ищем формы вовлечения родителей в единое образовательное пространство.

И в заключении хотелось бы сказать несколько слов о личности самого педагога.

Не следует забывать о том, что творческая среда - это не только то, о чем я говорила, но и мы с вами. Мы с вами – это часть развивающей среды, в которой формируется дошкольник. Как мы говорим, как выглядим, что читаем и смотрим - это то, чем мы делимся с ребенком каждый день, что формирует его как творческую личность.

Ссылки на источники.

1. Воробьева Д. И. Гармония развития : Интегрированная программа интеллектуального, художественного и творческого развития личности дошкольника. – М. : Детство-Пресс, 2003

2. Запорожец А. В. Значение ранних периодов детства для формирования детской личности // Принцип развития в психологии. – М., 1978.

3. Рапуто А. Г. Использование в образовательном процессе сюжетного подхода в компьютерных презентациях. // Информатика и образование. – 2008. – № 2.

4. <https://www.resobr.ru/materials/1462/26688/>

5. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Библиотека программы "Детство" М. : Детство-Пресс, 2013 г.

6. Шолина И. Н. Теоретические основы процесса приобщения школьников к музыкальным новациям в общеобразовательном учреждении. М., 2001

7. Судаков, В. Ф. Формирование у младших школьников культуры восприятия произведений советской музыки Л., 1977.

8. Проблемы традиций и новаторства в современной музыке общая ред. М. Е. Тараканова. М. : Советский композитор, 1982. — 232 с.

9. Кабалевский Д. Композиторское образование и современная музыка Советская музыка. 1972.

10. Шацкая В. Н. *«Детский голос: экспериментальные исследования»* – М., 1970.

11. Емельянов В. В. Развитие голоса. Координация и тренаж – СПб, 1997.

12. Петрушин В. И. Учебный комплект Психология и педагогика художественного творчества М., 2006 г.

13. Петрушин В. И Музыкальная психология М., 2006 г.

14. Сухомлинский В. А. Трудность и радость познания // Работница. 1968. № 9.

15. <https://gumannaja-pedagogika.ru/offers/2011-09-18-11-37-19/54-2011-09-18-11-35-34/599-suhomlinskiy-?tmpl=component&print=1&page=>

16. Морозова Л. Д. Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к практике. — М. : 2010.

17. Хабарова Т. В. Педагогические технологии в дошкольном образовании. С. Пб. : 2011 г.

18. Юдина Е. И. «Мой первый учебник по музыке и творчеству/Азбука музыкально-творческого саморазвития/ Серия : У тебя получится:/- М. : Аквариум, 1997.