

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ЭМОЦИОНАЛЬНО- ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все времена. Однако в прошлом у общества не возникало особой потребности в овладении творчеством людей. Таланты появлялись как бы сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности развивающейся человеческой культуры. В наше время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем. Если учесть тот факт, что доля умственного труда почти во всех профессиях постоянно растет, а все большая часть исполнительской деятельности перекладывается на машины, то становится очевидным, что творческие способности человека следует признать самой существенной частью его интеллекта и задачу их развития – одной из важнейших задач в воспитании современного человека. Ведь все культурные ценности, накопленные человечеством – результат творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется вперед человеческое общество в будущем, будет определяться творческим потенциалом подрастающего поколения.

Говоря о формировании способностей, необходимо остановиться на вопросе о том, когда, с какого возраста следует развивать творческие способности детей. Психологи называют различные сроки от полутора до пяти лет. Также существует гипотеза, что развивать творческие способности необходимо с самого раннего возраста. Эта гипотеза находит подтверждение в физиологии.

С психологической точки зрения дошкольное детство является благоприятным периодом для развития творческих способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. И родители, поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их в различные виды деятельности, способствуют расширению детского опыта. А накопление опыта и знаний - это необходимая предпосылка для будущей творческой деятельности.

Создание благоприятных условий недостаточно для воспитания ребенка с высоким творческим потенциалом, хотя некоторые западные психологи и сейчас считают, что творчество изначально присуще ребенку и, что надо только не мешать ему свободно самовыражаться. Но практика показывает, что такого невмешательства мало: не все дети могут открыть дорогу к созиданию, и надолго сохранить творческую активность. Оказывается (и педагогическая практика доказывает это), если подобрать соответствующие методы обучения, то даже дошкольники, не теряя своеобразия творчества, создают произведения более высокого уровня, чем их необученные самовыражающиеся сверстники.

Не случайно сейчас так популярны детские кружки и студии, музыкальные школы и школы искусств. Конечно, ведется еще много споров о том, чему же и как учить детей, но тот факт, что учить надо не вызывает сомнений. Воспитание творческих способностей детей будет эффективным лишь в том случае, если оно будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого решается ряд частных педагогических задач, направленных на достижение конечной цели. И в данной курсовой работе мы, на основе изучения литературы по данной теме, попытались определить основные направления и педагогические задачи по развитию таких важнейших компонентов творческих способностей как творческое мышление и воображение в дошкольном возрасте.

Эмоции интереса, радости связаны с потребностями в познании, с любознательностью и исследовательским поведением. Это свидетельствует о большом значении эмоций в жизни ребёнка.

Дети дошкольного возраста не умеют самостоятельно выражать свои чувства, эмоциональные переживания без специального обучения и воспитания, так как способность произвольно управлять своими действиями и эмоциями складывается на протяжении всего дошкольного детства.

Из всех видов искусства, на мой взгляд, музыка обладает наибольшей силой воздействия на человека и занимает особое, уникальное место в воспитании детей дошкольного возраста, она отражает отношение человека к миру, ко всему, что происходит в нём и в самом человеке. А наше отношение – это, как известно, наши эмоции. Значит, эмоции являются главным содержанием музыки, что и делает её одним из самых эффективных средств формирования эмоциональной сферы человека, прежде всего ребёнка.

Я считаю, что дети рождаются с творческими задатками, которые со временем затухают. Поэтому я работаю над развитием эмоциональной сферы через творческие способности детей. Использую разные виды и формы организации музыкальной деятельности, стимулирую развитие творческой деятельности.

Работа над эмоциональным развитием детей дошкольного возраста опирается на возрастные возможности детей, используются сказки, игры, занимательные задания, экспрессивное самовыражение. Детям очень нравятся игры, направленные на развитие эмоциональной экспрессии: они с охотой передают ситуации жизни животных, их повадки; эмоциональные состояния путем персонификации. Учитывая возрастные особенности детей, эмоционально-игровой контекст носит конкретный, подсказывающий и направляющий характер. Например, игры «Медвежата», «Кошка и котята», «Лесные зверята». Всем текстам соответствует музыкальное сопровождение, которое определяет эмоциональный характер движений. Удачно подобранное музыкальное произведение помогает ребёнку более глубоко проникнуть в содержание образа, способствует умению передавать свои чувства мимикой и пантомимикой.

Активная природа ребёнка находит выражение в двигательных реакциях на звучащее музыкальное произведение. Придумывая движения под музыку, малыш конкретизирует музыкальный образ, делая его понятным в первую очередь самому себе. Движение становится для ребёнка средством восприятия музыки, понимания её характера.

Дети долго не могут заниматься чем-то одним. Они быстро утомляются, внимание рассеивается. Использование творчества в работе с детьми дает возможность развивать одновременно всех детей, независимо от уровня их подготовленности. Каждый ребенок развивается в удобном для него темпе.

Результативность специально организованных мероприятий несомненна: средства искусства действительно могут оказывать на детей дошкольного возраста свое неограниченное воздействие. Правильно организованная, нацеленная на ребенка деятельность, вызывает неподдельный интерес и отклик в каждом воспитаннике. Эмоционально насыщенный материал оставляет глубокий отпечаток в душе ребенка, который в будущем станет основой становления эстетического вкуса, идеала, отношения, переживания, а со временем эстетическое чувство к искусству отложит свой отпечаток и на отношении к жизни, действительности.

Задача учебной программы дошкольного образования — способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи, пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, желание включаться в творческую деятельность.

Реализуя задачи учебной программы дошкольного образования образовательной области «Искусство» компонент «Музыкальная деятельность», в ходе всех видов деятельности (образовательной, совместно воспитанников с педагогом, самостоятельной деятельности детей) совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).

Музыкальная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить представления о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Воспитанники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.

Задачи музыкальной деятельности:

формировать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.

развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.

развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.

способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.

способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.

стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.

К концу старшего дошкольного возраста дети более сосредоточенно слушают музыкальные и литературные произведения, рассматривают произведения изобразительного искусства, глубже их воспринимают, сопереживают, сочувствуют положительному, доброму и осуждают зло. У воспитанников развивается музыкальный и поэтический слух. Он не только замечает выразительно-изобразительные средства в различных произведениях искусства, но и умеет объяснить их необходимость в данном жанре, осознанно воспринимая жанровое своеобразие различных видов искусства. У детей появляются устойчивые предпочтения к определенным жанрам музыкальных, литературных и изобразительных произведений.

Таким образом, развитие творческих способностей и формирование гармоничной личности ребенка происходит через восприятие музыки, умение ее слушать и анализировать, а также через активность ребенка, которая проявляется в разных видах музыкальной деятельности. Такое направление в области музыкального воспитания является приоритетным, так как размышления и анализ способствуют развитию логического и ассоциативного мышления, формируют навыки самостоятельной работы.

Развитие творческих способностей и формирование гармоничной личности ребенка происходит через восприятие музыки, умение ее слушать и анализировать, а также через активность ребенка, которая проявляется в разных видах музыкальной деятельности. Такое направление в области музыкального воспитания является приоритетным, так как размышления и анализ способствуют развитию логического и ассоциативного мышления, формируют навыки самостоятельной работы. При формировании мышления формируется зрелая личность, способная творить и созидать.

Музыкальное творчество может проявляться во всех видах музыкальной деятельности – пении, ритмике, игре на детских музыкальных инструментах, поэтому необходимо включать творческие задания в каждый из них. Детское музыкальное творчество предполагает наличие у детей музыкальных способностей, знаний и умений, которые они получают на музыкальных занятиях. Освоение программных умений дает возможность ребенку свободно, уверенно действовать не только при исполнении музыкальной игры, пляски, песни, но и при выполнении творческих заданий. С другой стороны, творческие задания активизируют музыкальные способности детей, что помогает им более успешно усваивать навыки и умения.

В процессе работы по развитию творческих способностей детей необходимо взаимодействие работающих с детьми педагогов. Прежде всего – воспитателя и музыкального руководителя. Для развития творческой деятельности детей требуется большое количество наглядных пособий, атрибутов и оборудования.

Выделим приемы, которые можно использовать для развития творческих способностей детей в разных видах музыкальной деятельности.

Восприятие предшествует и сопутствует всем видам музыкальной деятельности. Опора на восприятие в других видах деятельности обеспечивает взаимосвязь внешних и внутренних действий, способствует музыкальному и творческому развитию детей. Для того, чтобы детское творчество могло

успешно развиваться, ребенку нужно накопить музыкальные впечатления (через восприятие музыки). Если дети различают смену характера, могут соотносить музыкальные образы с жизненными явлениями, хорошо ориентируются в средствах музыкальной выразительности, создающих образ (акценты, регистр, динамика, темп, мелодические интонации), могут выделять яркие их них, они используют опыт восприятия музыки в творческих импровизациях. Например, мы слушаем марш, проводим элементарный анализ музыки, после чего предлагаем ребенку подвигаться в ритме марша, тут же можем попросить детей подобрать инструменты соответствующие данной музыке и сочинить свой марш, исполнив его на выбранном музыкальном инструменте. В разделе пение можно предложить ребенку сочинить свой марш на слог тра-та-та.

В песенном творчестве дети вначале импровизируют простейшие звукоподражания, интонации («баю-бай», «ку-ку», а-у!»), связанные с различными жизненными образами. Это лишь первая ориентировка в творчестве. Чтобы стимулировать детей к новой для них деятельности, можно использовать песни, в которых поется о каком-либо жизненном явлении и дается образец, как, например, гудит пароход, жужжит пчела и т.д. Детям исполняется песня и предлагается придумать в соответствии с текстом песни свои интонации звукоподражания. При этом необходимо напомнить, что каждый должен придумать по – своему. Например, в песне-образце «Пароход гудит» гудок пароходы выражен определенной интонацией, можно придумать гудок с другим ритмическим рисунком, с другой интонацией. После объяснения педагог вторично играет фортепианное вступление, затем поет песню без фортепианного сопровождения, и предлагает ребенку закончить песню по-своему, импровизируя гудок парохода. После детского исполнения педагог проигрывает последние такты песни, чтобы ребенок вновь почувствовал заданную тональность.

Задания:

петь самостоятельно, находя то высокие интонации (поет маленькая кукушка, мяукает котенок и т.д.), то более низкие (поет большая кукушка, мяукает кошка и т.д.);

петь свои имена на двух-трех звуках, передавая разнообразные интонации; импровизировать мотив из двух-трех звуков на слоги «ля-ля», другой ребенок придумывает свой мотив (дети соревнуются, кто больше придумает попевок); «Пароход гудит», муз. Т. Ломовой, сл. А. Гангова. Подражать ритмическому звучанию гудка парохода на гласную «у-у».

«Играй, сверчок», муз. Т. Ломовой, сл. Ю. Островского – закончить песню, придумать свою мелодию на слоги «ля-ля», как бы подражая игре на скрипке.

Музыкальные игры, пляски, хороводы, инсценировки также побуждают детей к творческому самовыражению. Педагог, направляя деятельность детей, дает им творческие задания с постепенным усложнением. Сначала у детей формируются способы передачи однотипных, однородных характерных движений отдельных персонажей.

Задания:

«Маленький беленький», муз. В. Агафонникова, слова народные (образ легко прыгающего зайца);

«Вся мохнатенькая», муз. В. Агафонникова, слова народные (образ мягко двигающейся кошки);

«Не ездук, а со шпорами», муз. В. Агафонникова, слова народные (образ бойкого петуха).

Затем у детей формируются способы передачи действий отдельных персонажей в определенном развитии.

Задания:

«Ворон», русская народная прибаутка, обр. Е. Тиличевой. Ворон играет на трубе, показывает свои красные сапожки;

«На горе-то калина», русская народная песня, обработка Ю. Чичикова. Инсценировка песни: дети ломают калину, плетут венки ...

Далее у детей формируются способы выражения отношений между персонажами в музыкальной игре.

Задания:

«Вышел зайчик погулять», муз. Е. Тиличевой, слов детской народной прибаутки. Необходимо передать образ беззаботного зайчика, стремительного появления охотника, бегство зайчика;

«Летчики, летите на аэродромы!», муз. М. Раухвергера. Передать коллективный полет летчиков, их приземление...

И, наконец, у детей формируются способы творческих действий, направленных на самостоятельное построение ими композиции игры, композиции ее эпизодов, развитие музыкально-игровых образов. Творческие задания этой серии требуют от детей коллективных усилий, совместных действий. Нужна также предварительная договоренность: они обсуждают, распределяют роли, думают об обстановке игры и ее последовательности. Все это дети делают самостоятельно. Педагог лишь вначале рассказывает содержание сказки, рассказа и исполняет музыкальное произведение, иллюстрирующее их отдельные эпизоды. Можно также сразу после прослушивания инсценировать игру. Встретившись с затруднениями, обсудить, как можно передать музыкально-игровой образ того или иного персонажа. Дети предлагают различные варианты исполнения творческого задания.

Задания:

«На мосточке», музыка А. Филиппенко, сл. Г. Бойко, пер. с укр. М. Ивенсен. Дети распределяют роли и намечают план действий: первый эпизод – встреча волка и детей; второй – борьба козлика и волка; третий – общая радость детей и козлика;

«Жили у бабуси», украинская народная песня, обр. Н. Метлова. Распределение ролей – бабуси, белого и серого гуся, инсценировка их действий...

Развитие способности детей к импровизации происходит и в таком виде деятельности как игра на детских музыкальных инструментах.

Начиная со средней группы, детям дается установка на другой вид деятельности: использовать образец не для точного копирования, а для выполнения творческого задания. Например, можно принести в группу игрушку (например, петушка), обыграть ее и сказать: «посмотрите, какой красивый петушок, а как он замечательно поет!» Затем спеть и сыграть на металлофоне и предложить детям самим поиграть. Как правило, дети с большим удовольствием

исполняют мелодию. Постепенно задания усложняются. Например, один ребенок задает вопросы, другой отвечает исполнением мелодии.

Для развития творческой деятельности в игре на инструментах в старшей группе мы используем яркие иллюстрации, игрушки, музыкально-дидактические игры. Например, дети слушают загадку или стихотворение, отгадывают про кого они. Затем рассматривают иллюстрацию или игрушку. Мальчикам нравится больше мишка, они импровизируют марш, колыбельную, плясовую для мишки: один играет марш на барабане, другой – на бубне, третий – на металлофоне, некоторые маршируют с мишкой в руках. Затем музыка меняется на плясовую – мишка «начинает плясать». Если мишка «устал», играют колыбельную, дети подпевают «баю – баю», укачивая мишку, другие в это время играют на металлофоне. Девочки же чаще любят «Вальс» Е. Тиличеевой и чаще всего играют его на металлофоне, напевая на слог «ля»; некоторые дети при этом танцуют с куклами. Для развития интереса к импровизации на музыкальных инструментах можно использовать игру «к нам гости пришли», изменив ее содержание. Можно предложить детям определить, кто к ним сейчас придет, и исполнить русскую народную мелодию «Зайныка» в обработке Н.А. Римского-Корсакова. Если дети называют ее правильно, взрослый приносит другую игрушку и дети исполняют соответствующую ей музыку. Дети, особенно мальчики, любят играть на ложках, бубнах, барабанах, изображая, как скачет лошадка.

Необходимо вызвать у детей старшего дошкольного возраста желание импровизировать на детских музыкальных инструментах.

Очень действенным методом в развитии творческих способностей детей является элементарное музицирование. Оно предполагает комплексный, интегративный подход к построению различных занятий с детьми, дает возможность экспериментировать, нетрадиционно взаимодействовать с ребенком.

Можно предложить детям следующие творческие задания:

озвучивание стихотворений, сказок;

озвучивание рассказов о явлениях природы, животных и птицах.

Те или иные способы озвучивания должны соответствовать возможностям детей, их интересам, времени года и т.д. Важно также активизировать творческий поиск ребенка в подборе тембра звука, громкости звучания в зависимости от текста, его содержания и т.д.

Творчески развиваться ребенок может только в атмосфере доверия, доброжелательности и взаимного уважения. Важно, чтобы дети не теряли интереса к занятиям музыкальной деятельности. Все упражнения, которые предлагаются детям для овладения определенными знаниями, умениями и навыками должны носить игровую форму. Здесь важно чувство меры, вариативность, чередование воспроизводящих и творческих действий детей, слушание музыки. Используя игровые приемы и единый сюжет, можно выстроить целостное музыкальное занятие.

Значение музыкальной деятельности для всестороннего воспитания и развития детей дошкольного возраста.

Музыкальное воспитание, музыкальная деятельность — одна из центральных составляющих эстетического воспитания — играет особую роль во всестороннем развитии дошкольника, которая определяется спецификой музыки как вида искусства, с одной стороны, и спецификой детского возраста — с другой. Для всестороннего развития особенно важно формирование духовно богатой, эстетически и музыкально развитой личности, чуткой к красоте в искусстве и жизни, творчески активной, развитой интеллектуально и физически.

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности... Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу человека», — писал о музыке В.А. Сухомлинский. В процессе музыкального воспитания дети познают музыку разного характера (веселая, грустная, медленная, быстрая и т.д.), и не просто познают, а воспринимают и усваивают специфику разных произведений (авторская или народная песня; двух-трех- частная форма и т.д.; колыбельная, плясовая, полька, вальс, марш и т.д.), т.е. обогащаются их представления о музыке разного характера. Слушая музыку, ребенок ее анализирует (мысленно), относит к определенному жанру. Исполнение мелодии песни также строится на процессах анализа, сравнения того, что получается, с замыслом композитора, уподобления звуков голоса музыкальному материалу.

Интеллектуальное развитие осуществляется в разных видах музыкальной деятельности. Так, в пении дети имеют возможность импровизировать, создавать свой вариант мелодии. Стараясь найти соответствие литературного текста выразительным интонациям, они подстраивают голос, его звучание определенной мелодии. В музыкально-ритмической деятельности дети с удовольствием придумывают, комбинируют движения пляски, напевая и двигаясь под музыку.

Интеллектуальному развитию способствуют и другие виды музыкальной деятельности. Танец, народная пляска, пантомима и особенно музыкально-игровая драматизация побуждают детей изобразить картину жизни, охарактеризовать какой-либо персонаж, используя выразительные движения, мимику, слово, характер мелодии. При этом наблюдается определенная последовательность: дети слушают музыку, обсуждают тему, распределяют роли, затем действуют. На каждом этапе возникают новые задачи, побуждающие мыслить, фантазировать, творить. На музыкальных занятиях закладываются и основы познания культуры народа. Именно через музыкальное воспитание все, без исключения, дети могут приобщиться к искусству, от которого, по словам Гете «расходятся пути по направлениям».

Воспитание детей средствами музыки, созданной на народной основе, развивает у них интерес к песням, играм, хороводам других народов.

Достаточно вспомнить, как дети с удовольствием водят русские хороводы вокруг березки, пляшут задорные украинские и белорусские пляски, поют литовские песни, играют в башкирские музыкальные игры и т.д. Хороводы, игры, песни, пляски, а также нарядные костюмы вызывают интерес к творчеству своего народа и других народов.

Учитывая огромное значение музыки, в образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения широко используются разные виды музыкальной деятельности.

Одним из видов музыкальной деятельности является слушание-восприятие. Слушание музыки предваряет разучивание песни, пляски, хороводы, игру на детских инструментах. В основе развития музыкального восприятия лежит выразительное исполнение музыкального произведения и умелое применение педагогом разнообразных методов и приемов, помогающих понять содержание музыкального образа.

Другим видом музыкальной деятельности является детское исполнительство: пение, музыкально-ритмические движения, упражнения, игры, танцы, игра на детских музыкальных инструментах, что предполагает способность ребенка выразительно, непосредственно и искренне передавать настроение, характер музыки и свое собственное отношение к ней. Во всех видах музыкальной деятельности можно выделить деятельность музыкально-образовательного и творческого характера. Детское музыкальное творчество. В дошкольном возрасте наблюдаются лишь минимальные его проявления, которые выражаются в умении создавать простейшие песенные импровизации; комбинировать знакомые танцевальные движения, создавая новые варианты танцев, находить выразительные игровые движения для передачи различных образов; музицировать на детских музыкальных инструментах. Музыкальная деятельность направлена на усвоение детьми элементарных сведений о музыке, ее выразительных особенностях, а также приобретение определенного запаса навыков и умений в различных видах исполнительства. Значение музыкальной деятельности для нравственно-эстетического воспитания заключается и в том, что занятия музыкой проходят в коллективе детей, и это соответствует особенностям детской исполнительской деятельности. К.Д. Ушинский отмечал, что хоровое пение особо сближает всех поющих и объединяет их общими переживаниями в «одно сильно чувствующее сердце». В условиях совместного пения, движений под музыку хорошо чувствуют себя и неуверенные дети. Этим создаются оптимальные условия для развития каждого. Музыкальное развитие положительно влияет на общее развитие детей. У ребёнка совершенствуется мышление, обогащается эмоциональная сфера, а умение переживать и чувствовать музыку помогает воспитать любовь к прекрасному в целом, чуткость в жизни. Развиваются и мыслительные операции, язык, память. Поэтому развивая ребёнка музыкально, мы способствуем становлению гармонично развитой личности, что очень важно. Музыкальная деятельность дошкольников – это различные способы, средства познания детьми музыкального искусства (а через него и окружающей жизни, и самого себя), с помощью которого осуществляется и общее развитие.