Обобщение опыта работы « Развитие творческих способностей во всех видах музыкальной деятельности»

«Любите и изучайте великое искусство музыки

Оно откроет вам целый мир высоких чувств.

Оно сделает вас чище, совершеннее

Благодаря музыке, вы найдёте в себе новые, неведомые вам прежде силы..

Вы увидите жизнь в новых тонах и красках».

Д.Д. Шостакович.

Как подарить детям радость творчества, вызвать ощущения своего духовного потенциала? Как разбудить фантазию чувств, фантазию ума? Как организовать и вести работу по музыкальному воспитанию, чтобы получить максимальный результат? Эти вопросы всегда стоят передо мной.

Каждую работу, каждое дело питает источник энергии. В моей работе таким источником является творческая инициатива и любовь к своему делу.

Используя различные виды музыкальной деятельности, можно влиять на формирование личности ребёнка, развивать воображение, фантазию, пробуждать стремление к творчеству. С развитием общей музыкальности совершенствуется слух, рождается творческое воображение.

Музыка-воображение-фантазия-сказка-творчество-такова дорожка, идя по которой, ребёнок развивает свои силы. Из этого вытекает цель музыкального воспитания: развитие личности, обогащение его духовного мира через музыку.

Музыкальная деятельность – самый многогранный вид деятельности дошкольника, поэтому необходимо определить общее звено, где могли бы встретиться все виды искусства для совместного гармоничного развития ребёнка, поэтому на музыкальных занятиях, я стараюсь развить интерес к музыке и раскрыть творческие способности.

Издавна музыка признавалась важным средством формирования

личностных качеств человека, его духовного мира. Современные научные исследования свидетельствуют о том, что музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребёнок делается чутким к красоте в искусстве и в жизни.

Именно музыка, является эмоционально-оценочным стержнем,

позволяющим формировать у ребёнка эстетическое восприятие других видов искусства и окружающего мира, развивать образное мышление и воображение, эстетическое сознание. Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через неё и художественной, и эстетической культуры ребёнка- актуальнейшая задача сегодняшнего дня, позволяющая реализовать возможности музыкального искусства в процессе становления личности.

Отсутствие полноценных впечатлений в детстве с трудом восполнимо впоследствии. Важно, чтобы уже в раннем детстве рядом с ребёнком оказался взрослый, который смог бы раскрыть перед ним красоту музыки, дать возможность её почувствовать.

Ребёнку музыка нужна для его личностного развития и роста, нужна как

воздух и вода. Есть такое человеческое качество – тонкость, эмоциональность души. Человек с тонкой эмоциональной душой не может забыть горя, страдания другого человека, совесть заставит его прийти на помощь. Это качество воспитывает музыка.

Работа в дошкольном учреждении и наблюдения практики

свидетельствуют о том, что при использовании гибких методов и форм организации музыкальной деятельности детей, создании условий для самовыражения ребёнка в результате прочувствования и оценки произведений высокого искусства как эталонов красоты, достигается поразительный эффект музыкально-творческого и общего развития.

У каждого явления на земле есть своя неповторимая и уникальная миссия.

Есть она и у музыки. Помогать человеку, приводить свой внутренний мир в состояние гармонии, равновесия, радости и полёта, а также служить средством общения. Музыкальный язык весьма сложный, а значит, и разговаривать на этом языке надо начинать, как можно раньше. Хочется привести высказывание выдающегося педагога В.А. Сухомлинского –

« Если в раннем детстве донести до сердца красоту музыкального произведения, если в звуках ребёнок почувствует многогранные оттенки человеческих чувств, то он поднимется на такую ступеньку культуры, которая не может быть достигнута никакими другими средствами».

Ядром понятия «музыкальная культура дошкольника» является музыкальная отзывчивость на высокохудожественные произведения музыкального искусства, которая играет для ребёнка роль первоначальной положительной оценки и способствует формированию интереса к музыке, представлений о красоте.

В результате развития основ музыкальной культуры у ребёнка формируются первоначальные ценности ориентации – способности ценить красоту в жизни и искусстве. Творческое восприятие музыки детьми

Способствует их общему интеллектуальному и эмоциональному развитию.

Становление музыкальной культуры личности, а через неё- художественной, эстетической и общей духовной культуры должно начинаться в раннем детстве, когда у ребёнка ещё не сложились интересы, привычки, вкусы, которые нужно ломать или перестраивать. Маленький ребёнок открыт, доверчив, восприимчив. Именно в дошкольном возрасте формируются эталоны красоты, ребёнок накапливает тот опыт деятельности, от которого во многом зависит его последующее музыкальное и общее развитие. Каждый ребёнок обладает своеобразным сочетанием способностей, личностных качеств. Важно заметить и развить всё лучшее, заложенное от природы, необходимо учитывать интересы детей, склонности к различным видам музыкальной деятельности.

Работая несколько лет над этой темой, опыт работы показал что, желая приобщить детей к сокровищнице музыкального искусства, и на этой базе формировать подготовленного слушателя музыки, способного к наслаждению музыкальным искусством и к различным видам деятельности в нём, то совершенно необходимо использовать в работе с дошкольниками новейшие технологии, направленные на развитие каждого ребёнка.

Одним из направлений является личностное развитие ребёнка. Так как развитие ребёнка прослеживается на всех занятиях, то и музыкальные не стали исключением. Поэтому чтобы работать в единой системе, пришлось менять стиль и формы работы, при ведении музыкальных занятий.

За основу взяла такие задачи:

1.развитие личностных функций, связанных эмоционально-волевой сферой восприятия.

2.развитие имитационных способностей, сочинительство.

3.воспитание у ребёнка чувство себя, как личности.

Используя возможности и средства различных видов искусств, можно успешно влиять на формирование личности ребёнка, вкладывать в его душу ростки прекрасного и доброго, развивая воображения, фантазию, пробуждая стремление к творчеству. В процессе творческой деятельности выявляются общие художественные способности, каковыми являются:

дар художественного видения.

умение воспринимать ритмическую структуру, способность к самостоятельной творческой активности в искусстве.

способность к эмоциональному переживанию.

В работе с детьми я ориентируюсь на личностные возможности каждого ребёнка и их непрерывное наращивание. Я полностью отказалась от авторитарного, инструктивно-репродуктивного обучения в пользу поисково-творческого. Процесс обучения строю таким образом, чтобы развивать воображение, творчество, чтобы ребёнок был на позиции исследователя. Я считаю, что ребёнок только тогда раскроется, сможет проявить творчество, когда почувствует доброжелательное отношение к себе и детей, и взрослых. Поэтому так важно создать в детском коллективе атмосферу свободного выражения чувств и мыслей, поощрять желание детей, быть непохожими на других, разбудить их фантазию, пытаться максимально реализовать их способности.

Г.Г. Нейгауз говорил, « что создавать таланты нельзя, но можно и нужно создавать среду для их роста». Этими словами я руководствуюсь, выстраивая работу по музыкальному воспитанию.

Человечество сохранило, отобрало, донесло до нашего времени наиболее самобытное, талантливое в искусстве – народном и профессиональном. У современного человека есть возможность изучать наследие мировой музыкальной культуры, делая его своим духовным достоянием.

Получая с детства художественно полноценные музыкальные впечатления, ребёнок привыкает к языку интонаций народной, классической и современной музыки, постигает «интонационный словарь» музыки разных эпох и стилей.

Мир детства – особый мир сказок, творческих фантазий, любимых песенных мелодий. Музыка воспринимается ребёнком как эмоция, образ. Очень важно процесс обучения превратить в увлекательную игру, будить фантазию, вовлекать ребёнка в волшебный мир музыки. Развивать творческие способности надо постепенно, поэтому небольшие творческие задания даю уже в младшем дошкольном возрасте. Первоочередной задачей было – создать условия для развития личности и реализации своего я, предоставить ребёнку свободу самовыражения. Основной вид деятельности в этом возрасте – игра, которая способствует стремительному развитию воображения. Через игру они познают общение и дружбу, развиваются физически и духовно.

На первых занятиях развитию воображения помогают игрушки, предметы обихода, подражания взрослым.

Такие игры как «Жук», «Кошка и котята», «Петушок», активно развивают творческое воображение, являются предварительным, первоначальным этапом формирования музыкально-творческих проявлений и музыкального мышления.

Работая с детьми этого возраста, я пришла к такому выводу, что формированию мышления уже в младшем возрасте способствуют движения, которые помогают ребёнку ощутить характер музыки, смену настроений.

В младшем возрасте это могут быть элементарные движения рук – плавные или более активные, беззвучные хлопки, удары пальцев о ладонь, хлопки по коленям, удары кулачков.

Так –же игры-забавы с пением из русского фольклора (прибаутки, потешки, песенки) применяются с движениями. На музыкальных занятиях, я пытаюсь привить детям с раннего возраста здоровый эстетический вкус, а надёжным материалом для достижения цели послужил мне, конечно, фольклор.

В младшем возрасте очень своеобразное исполнение песен – это ещё не пение как таковое, а песенно-речитативное интонирование, и перенимают друг у друга не мелодии, а лишь интонации – эмоционально-смысловые звуковыражения песен.

Например, когда зовут на помощь радугу или солнце исполняют закличку:

Радуга-дуга.

Не давай дождя

Давай солнышко

Красно вёдрышко!

Или:

Солнышко покажись!

Красное, снарядись!

Сядь на пенёк,

Посвети весь денёк!

Такие типы интонирования детских песен являются предмузыкальными, они подготавливают детей к переходу, постепенно подводит к творческой вершине.

Зрительная наглядность в сочетании со слуховой, двигательная активность, тактильные ощущения помогают детям получить первые представления об особенностях музыкального языка.

Музыка развивает эмоциональную сферу. Эмоциональная отзывчивость на музыку одна из важнейших музыкальных способностей.

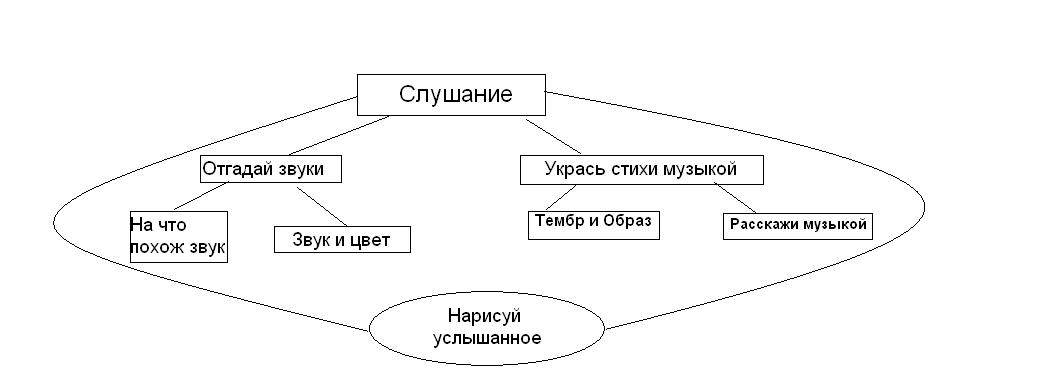
В этом возрасте, я часто использую инсценирование песен, которая оживляется мимикой и жестами детей. Они с большим удовольствием выполняют ритмико-двигательные движения под пение. Например в песенке «Цыплята», принимают участие все дети, но есть ещё и индивидуальная роль, которую исполняют желающие дети. Чтобы заинтересовать детей, обыгрываю песенку игрушками. В песенке Н. Машканцевой «Ладушки-ладошки» - использую методику системы К.Орфа. Дети поют и помогают себе игровыми движениями рук. С повтором песни у детей возникают новые варианты игровых ситуаций.

Я часто использую в этом возрасте задания такие, как, прослушав мини-рассказ или музыкальный фрагмент, передать движениями воображаемые миниатюры. Например « Погладим кошку» Муз. Т.Вилькорейской, «Игра с водой» муз. Ф. Шуберта, в таких заданиях, я преследую цель: научить детей создавать образ, сюжет с опорой на музыку. В качестве словесной опоры, для проявления творчества в передаче заданного сюжета, предлагаю варианты, например: погладить маленького, тёплого, мягкого зверька. Ощутить его пушистую шерсть «или» погладить кошку, если она спит в корзине. В таких заданиях не только формируются предпосылки творческого воображения, но и осуществляются ассоциативные связи при передаче образа.

Каждое занятие – это маленький праздник для детей, где есть всё: слушание, движения, пение, которое тесно взаимосвязаны между собой. Но для проявления творческого начала у детей необходимо следующее: большой объём музыкальных впечатлений, развития активного восприятия музыки.

Считаю, что развития воображения, творчества, на прямую связано с развитием активного восприятия музыки, поэтому большое внимания уделяю слушанию музыки. Музыка по-своему передаёт жизнь окружающего мира, мысли, чувства человека, красоту природы. Слышать, воспринимать музыку – это значит различать её характер, следить за развитием образа: сменой интонаций, настроений. Стараюсь научить слушать музыку и понимать её.

Дополнительная схема « Искусство слышать».

****

Занятия, я строю в виде калейдоскопа заданий, подчинённых одной главной задаче, рассматриваемой с разных сторон.

Объединяющим звеном является слушание музыки. Формула «слушаю-чувствую- анализирую- познаю- творчески воплощаю-слышу» - является главной.

После прослушивания пьесы Д.Кабалевского «Клоуны», ребята изображали мимикой и жестами весёлых клоунов. В начале эти самостоятельные проявления были робкими, в основном ребята копировали друг друга, помогла оживить этот творческий процесс кепка клоуна, когда ребята надевали её, образ оживлялся, движения стали более выразительными и смешными. Я стараюсь поддерживать детей в их творческих проявлениях, какими бы наивными, смешными они не показались по началу.

Малыши очень отзывчивы на похвалу и внимание к ним. Но бывают и пассивные дети, которые не принимают никакого участия, но в основном ребята активно включаются в деятельность.

Музыкально-ритмические движения подбираю в основном с текстом, который помогает ребятам передать характер. Творческие задания в этом разделе очень малы, так как запас движений невелик. Поэтому ребятам трудно разнообразить, менять движения.

В связи с этим я параллельно разучиваю простейшие плясовые движения, когда они приобретут достаточно прочные навыки, тогда даю задание с последовательностью: от простого к сложному.

У детей старшего возраста совершенствуются навыки, значительно шире возможности. Ребёнок усваивает принятые в обществе формы выражения оттенков, переживаний при помощи взглядов, улыбок, мимики, жестов, позы движений, интонации голоса. Выявление этих способностей даёт возможность усложнить задачу.

Последовательно проводимое и постепенно усложняемое аудирование музыкальных произведений, делает ребёнка восприимчивым к музыкальной выразительности, оно также расширяет возможности творческой деятельности. После кропотливой работы по восприятию музыки, задавала такой вопрос: « Скажи, как ты думаешь?»- эти слова распахивают перед ребёнком невидимые ворота в мир фантазии, находчивости, изобретательности, где он не скован почти никакими ограничениями. Возможность быть принятым без всяких условий, позволяла ребёнку стать самим собой, а значит проявить индивидуальность.

Перед импровизацией, даю словесную картину музыкальному образу, не показывая движений, а ввожу в настроение. Например: прослушав произведение П.И.Чайковского «Апрель», предлагаю детям представить весенний лес, как природа просыпается после долгого сна, ещё лежит снег, и маленький цветок пробился на свет, затем предлагаю ребятам создать образ этого цветка. Если я вижу, что дети затрудняются показать на первом занятии, то я помогаю им словесно: цветок тоненький, его качает ветер, он то наклоняет головку на снег, тог гордо выпрямляется, радуется солнышку.

Также использую задания, как для коллективного творчества, так и для индивидуального. После прослушивания произведения Римского-Корсакова: « Три чуда»-сначала с детьми давали словесную характеристику, а потом дети изображали под музыку белку, царевну лебедь, 33 богатыря. Все показанные варианты обсуждали с детьми, выбирали лучшие. Хочется отметить сразу, что дети искренны в своём выборе, и конечно выбирают самых ярких детей.

Я отдаю коллективной импровизации, так как при индивидуальной, многие ребята проявляют застенчивость.

Чтобы перейти на занятиях от одного вида деятельности к другому, часто использую этюды на воображения, этюды пантомимы, игровые упражнения.

На основании выше сказанного хочется отметить, что музыкально-ритмические движения, являются связующей нитью между другими видами музыкальной деятельности. Универсальный ключ к детскому творчеству, походящий ко всем системам музыкального воспитания, дал чешский композитор Карл Орф, один из главных принципов применяю в своей практике, в разделе вокальный цикл.

Если ребёнку, не имевшему опыта творческой игры, сказать на первом занятии, чтобы он сочинил песенку, то вероятнее всего он ничего не сделает. Чтобы эти слова распахнули двери в мир фантазии, изобретательности, необходимо обучать, развивать творческие навыки. Я веду подготовку по импровизации постепенно, в начале учебного года, провожу музыкальное знакомство. Я пою, как меня зовут, напоминая, что ребята должны тоже имя своё пропеть. Здесь же использую игровой приём, в гости прилетает Карлсон, он хочет познакомиться с вами, постарайтесь, чтобы ваше имя прозвучало по особенному, не похоже на других. Также предлагаю детям импровизацию односложных ответов, такая импровизация является начальной подготовкой к более сложным заданиям. Чем чаще я использую такие задания, тем больше у ребят появляется интерес. В старшем дошкольном возрасте ребята могут продолжить мелодию в таком же ритмическом рисунке, завершают мелодию в тонике.

Широко раздвинуты границы творчества в песнях, инсценировках, где соприкасаются, перекликаются все виды музыкальной деятельности, часто песни-инсценировки я включаю, потом на празднике и дети исполняют их с большим желанием.

Последнее достижение аудио техники позволили использовать пение «караоке». На первых занятиях у детей вызывало смех, они воспринимали как шутку, а когда попробовали самостоятельно выходить и петь в микрофон, то убедились, что это не так легко. Последующие занятия дали свои результаты, ребята увереннее стали петь, чувствовали артистами. Этот игровой приём- очень повышает эмоциональную отзывчивость, желание к исполнительству.

Чтобы воспитание и обучение носило творческий, развивающий характер, каждый из трёх основных методов(наглядный, словесный, практический) я применяла в проблемной форме с нарастанием проблемности.

Важно создать поисковые ситуации, способствующие самостоятельному поиску детьми ответов и вопросов, спрособов деятельности.

Из своего опыта, я сделала вывод, что различного рода сопоставления, сравнения активизирует процесс восприятия, делают его более дифференцированным, осмысленным глубоким.

Контрастные сопоставления музыкальных произведений – позволяют в проблемной форме показать музыкальные произведение, обостряют слуховое внимание, заинтересовывают детей.

Так, перед пением песни В.Витлина «Дед Мороз» дети слушают пьесу Р.Шумана «Дед Мороз» и высказываются о характере обоих произведений. Песня – спокойная, добрая, нежная (запев), весёлая, шутливая, звонкая(припев), а пьеса- тревожная, страшная, суровая.

В этом случае, я использую наглядный приём «цвет-настроение»(цветовое употребление характере музыки). Он позволяет детям применять новое слово и в игровой форме высказываться о музыке.

Я детям предлагаю две карточки, контрастные по цвету, соответствующие характеру исполняемых произведений, и объясняю, что, например, карточку красного цвета они поднимут, если услышат решительную музыку, а синюю -если тревожную.

Проблемные ситуации можно брать при сравнении произведений различных видов искусства- музыки, поэзии, живописи. Важно точно и тонко подбирать произведения для сравнения. Часто использую чтение стихотворений или показ иллюстраций, близких по настроению исполняемой музыки.

Задание усложняется, если использовать несколько контрастных произведений. В этом случае дети становятся в проблемную ситуацию: они должны выбирать из двух картин одну соответствующую по настроению в музыке, или из двух музыкальных произведений – одно, близкое по настроению картине. Аналогично сопоставляем музыкальные произведения со стихотворениями.

Иногда детям предлагаю выполнить рисунок, передающий характер музыки. Это помогает детям, не боятся фантазировать, искренне выражать свои чувства.

Дети часто непроизвольно используют выразительные возможности цвета. Злого колдуна большинство рисуют тёмными красками, а добрую Золушку – яркими и светлыми.

Работая над этой темой, я пришла к выводу, что использование вариативных показов, проблемных ситуаций активизирует творческую самостоятельность детей, повышает их интерес к деятельности и способствует быстроте и прочности освоения навыков и умений.

Большое значение в музыкальном воспитании имеют тон речи, мимика, манера общения с детьми. Эмоциональная окраска речи способна вызвать поддержать интерес ребят к музыке.

Я считаю, чтобы преподавание музыки оставило следы и получило дальнейшее развитие, необходимо иметь конкретную цель с постепенной последовательностью реализации, руководить, направлять деятельность детей, не навязывать детям своего мнения, а поддерживать самостоятельность, формировать образное представления, воображение.

Используя в работе личностно ориентированный подход, позволило мне развить слабых, сделать сильными средних, и развить творческий потенциал перспективных детей.

Опыт показал, что, используя личностный подход, позволяет развить творческую личность ребёнка, повышает его интеллектуальный уровень, наряду с музыкальными способностями развивает и общие способности.

Опыт работы позволил сделать мне выводы:

●Занятия детям доставляют радость.

●Легко усваивают теоретический материал.

● Развивается творческий потенциал ребёнка.

● Развиваются музыкально-слуховые представленья.

● Ребёнок свободен, раскован, имеет свою точку зрения.

● Наглядные пособия создают ощущения праздника на занятии.

Хочется привести слова А.И.Герцена: "Жизнь, лишённая красоты, не освещённая светилом искусства, превращается в нечто унылое, бесцветное, механическое".

ивом