Булгакова Е. В., музыкальный руководитель СП

ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный

Самарской области детский сад№11

Развитие творческих способностей и креативности дошкольников через использование современных игровых технологий в театральной 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

Современное дошкольное образование обозначает проблему формирования музыкально-эстетической культуры дошкольников как одну из актуальных проблем развития личности. В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования транслируется необходимость формирования всех компонентов музыкально-эстетической культуры:

- развитие эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости;

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;

- становление эстетического отношения к окружающему миру;

- формирование элементарных представлений о видах искусства;

- восприятие музыки;

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной и др.)

В связи с этим, возникает необходимость поиска путей, способов, средств формирования музыкально-эстетической культуры детей дошкольного возраста с учётом современных требований, которые предъявляются к построению воспитательно-образовательного процесса в детском саду.

Самый верный путь развития у детей творчества и креативности – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать театральная деятельность, поскольку:

- она основывается на театральном искусстве, являющемся синтетическим (объединяющим все виды искусства: художественное слово, музыку, пластику, декоративно-художественное оформление). Кроме того, ребенок воспринимает окружающий мир синкретически;

- близка к игре – наиболее доступной деятельности в дошкольном детстве, вместе с сюжетно-ролевыми играми имеет общую основу, являясь одним из видов творческих игр.

Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского творчества. Дети учатся замечать хорошие и плохие поступки, проявлять любознательность, они становятся более раскрепощенными, учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. Значение театральной деятельности невозможно переоценить. Театрализованные игры способствуют всестороннему развитию детей: развивается речь, память, целеустремленность, усидчивость, отрабатываются физические навыки (имитация движений различных животных). Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют решительности, трудолюбия, смекалки.

Таким образом, с учетом преимуществ, которые были перечислены выше для формирования музыкально-эстетической культуры дошкольников мною был разработан образовательный проект по теме «Развитие творческих способностей и креативности дошкольников через использование современных игровых технологий в театральной деятельности».

Цель данного проекта:

Развитие творческих способностей и креативности у дошкольников через использование современных игровых технологий в театральной деятельности.

Задачи:

- воспитание потребностей к самовыражению через различные виды музыкальной деятельности;

- развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие музыку и пластический образ;

- раскрывать потенциал ребёнка, его возможности, талант.

Ожидаемые результаты:

- у детей сформирована эмоциональная отзывчивости на музыку;

- у детей сформированы лёгкость, пластичность, выразительность движений;

- дети овладеют средствами ауторелаксации под музыку;

- будут сформированы умения выражать в танце, музыкальном движении динамику развития музыкального образа.

Основные направления работы

1. Подготовительные упражнения используются для физической подготовки детей. Они способствуют развитию двигательных способностей, овладению основами координации движений, формированию осанки.

2. Музыкально-ритмические упражнения:

-упражнения из хореографии (тренаж, музыкальные игры, упражнения на согласованность);

-упражнения без предмета (специальные виды ходьбы или бега, пружинные движения, "волна", взмах, равновесие, повороты, наклоны, прыжки, упражнения с предметами (мячом, лентой, обручем, скакалкой, шарфом) .

3. Игры на общение (коммуникативные, хороводные, подвижные с правилами).

4.Музыкотерапия (профилактика и коррекция нервно-психических нарушений, установление равновесия в деятельности нервной системы).

5.Расширение и обогащение представлений об окружающем мире в процессе музыкально-двигательных показов**.**

6. Участие в праздниках, мини- концертах.

Работа по проекту строится на **принципах**:

1. Принцип целенаправленности педагогического процесса.

2. Принцип целостности и непрерывности педагогического процесса.

3. Принцип гуманистической направленности педагогического процесса.

4. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучения и воспитания.

5. Принцип личностно-деятельностного подхода в воспитании и обучении.

6. Принцип художественно-коррекционного воздействия.

Условия реализации:

1. Создание предметно-пространственной среды для реализации проекта

2. Методическое обеспечение программы

3. Установление сотрудничества с педагогами ДОО.

4. Взаимосвязь с семьей.

Новизна и практическая значимость:

 Новизна разработанного проекта заключается в том, что в процессе организации театральной деятельности с воспитанниками интегрируются новые формы игровой деятельности: игра-сказка, игра-балет, музыкально-эстетическая игра, музыкальная сказка, которые позволяют осуществлять комплексный подход к качественному формированию представлений музыкальных образов, их отражения в последующих артистических перевоплощениях ребенка.

Эта связь обеспечивает формирование у детей как музыкально-ритмических навыков (ритмического, динамического, тембрового музыкального слуха, способности различать форму, характер музыкального произведения, музыкальной памяти, внимания) так и двигательных навыков, которые обеспечивают согласование средств музыкальной выразительности и передачу их в различных движениях в играх, плясках, упражнениях, а также развитие координации движений и умение ориентироваться в пространстве.

Одной из эффективных форм, адекватной дошкольному возрасту и используемой в детском саду по формированию основ музыкально-эстетической культуры является музыкально-эстетическая игра. Особенность музыкальной-эстетической игры заключается в том, что она разворачивается в полихудожественном пространстве, в котором музыка выступает стержневым видом искусства, объединяющим художественные образы других видов искусства (литературы, изобразительного искусства, театра).

Полихудожественность игрового пространства, создаваемого в музыкальной игре, способствует более глубокому осмыслению музыкальных образов, постижению авторского замысла композитора формирует представления об эстетических эталонах в искусстве.

Технология развития музыкально-игровой деятельности детей дошкольного возраста в полихудожественном пространстве игры ориентирована на такой алгоритм действий, который требует постепенного усложнения организационной основы музыкальной игры: движение от совместной игровой деятельности взрослого и ребёнка, к последующему развёртыванию собственной самостоятельной игровой деятельности детей на основе постижения содержания произведений разных видов искусств.

В ходе взаимодействия ребёнка с искусством в игровой деятельности меняется осознание им своей роли, ребёнок в игре переживает нечто, но это пережитое не утрачивается, не рассеивается, а благодаря роли как «заданной форме» сохраняется, удерживается, и, наконец, материализуется в качестве продукта воображения. Особенность такого «продукта» в том, что он выступает не просто как эмоция, но как осознанная эмоция.

Музыкальная игра - балет - интересная и увлекательная для ребёнка форма организации детской деятельности. Одной из разновидностей музыкальной игры является музыкальная игра- балет, в которой приоритетным способом выражения художественных образов выступает ритмопластика. Ритмопластика включает в детском саду комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей дошкольников. Занятие ритмикой позволяет обрести ребёнку ощущение гармонии своего тела с окружающим миром, почувствовать свободу и выразительность ритмических образов. Источником для движений в ритмопластике выступает музыка, при этом упражнения, танцы, сюжетно- образные движения используются как средство более глубокого восприятия музыкального образа, являются формой передачи интонационных красок мелодий, особенностей двигательного выражения настроения и характеров героев сказки.

Опираясь на теоретические и методические разработки О.П. Радыновой в области музыкальной игры- сказки, были выделены этапы развития музыкальной игры-балета, которые отражают последовательный процесс вживания детей в мир музыкальных образов и творческого выражения их в ритмопластических движениях. На примере сказок «Гадкий утёнок» (Г.Х.Андерсен) и «Чиполлино» (по мотивам итальянской сказки Джанни Родари «Приключения Чиполлино) рассмотрим содержание этапов развития музыкальной игры-балета в особенности педагогического руководства игрой дошкольников.

На *первом (подготовительном) этапе* осуществляется выбор сказки и знакомство дошкольников с её содержанием. Поскольку дети не обладают богатым литературным багажом, воспитатель обсуждает с детьми литературные сказки, знакомя их как с известными, так и с неизвестными сказками. Музыкальный руководитель параллельно знакомит детей с жанром музыкальной сказки, выделяет её особенности, сравнивает музыкальную и литературную сказку, вместе с детьми находи общие и отличительные черты разных сказочных жанров. Такая работа ведётся на основе знакомства детей с музыкальными сказками «Щелкунчик (П.И. Чайковский), «Золушка», «Петя и волк» (С.С. Прокофьев), «Волк и семеро козлят на новый лад» (А.Л. Рыбников), «Чиполлино» (А.И. Хачатурян),музыкальной сказки «Гадкий утёнок» Г.Х. Андерсена (музыкальная сказка-игра О.П.Радыновой) и др.

Музыкальная игра - сказка, являясь интегрированной формой музыкально-эстетической деятельности, объединяет различные виды искусства: музыку, литературу, изобразительной искусство, театр. Поэтому, в силу этих особенностей, важно, чтобы все категории педагогических работников участвовали в руководстве музыкальной игрой –балетом. Особенности педагогического руководства каждого из педагогов связаны со спецификой решения их профессиональных задач. Воспитатель обсуждает с детьми образы героев литературных сказок, их характеры, чувства, особенности поведения, поступки. С этой целью он проводит с детьми в игровой увлекательной форме беседы, литературные викторины по сказкам, организует книжную выставку «Наша любимая сказка», игры «Что сначала, что потом?», «Собери сказку по порядку» и т.п.

Например, при руководстве музыкальной игрой-балетом «Гадкий утёнок» на первом этапе создания сказки воспитатель знакомил детей с жизнью и творчеством Г.Х.Андерсена, историей возникновения сказки «Гадкий утёнок», связывал содержание сказки с особенностями жизненного пути писателя, тем самым вызывая эмоциональную отзывчивость у детей к литературной сказке.

При знакомстве с образами героев сказки «Чиполлино» с детьми проводились беседы «Спешите делать добро», «Я и мои друзья», в процессе которых у детей формировались представления о доброте, о несправедливости, о дружбе, традициях и ролевом поведении человека. Воспитатель по изобразительной деятельности, знакомя детей со сказкой, акцентировал внимание детей на книжные иллюстрации, предлагал изобразить героев сказки(нарисовать, слепить, сделать коллаж и т.д.), побуждалпередавать в рисунках и поделках характеры персонажей и героев. Педагог по хореографии, организуя музыкально-ритмическую деятельность, развивал у детей эмоциональную отзывчивость на музыку, обучал движениям, которые позволяют передать сказочные образы в развитии; побуждал дошкольников к творческой интерпретации содержания сказки, развивал фантазию детей средствами образной ритмопластики.

Ведущая роль на всех этапах развития музыкальной игры-балета отведена музыкальному руководителю. Он, слушая музыку с детьми, отбирает музыкальные произведения, характеризующие героев сказки. На основе отбора музыкальных произведений записывается фонограмма. Так, при руководстве музыкальной игрой-сказкой использовалась музыка А.Вивальди, К.Сен-Санса, Э.Грига, Д.Верди, Ф.Шуберта, Д.Шостаковича, И.Штрауса. Среди музыкальных фрагментов особое значение имели те разделы в музыкальных произведениях, которые по своим изобразительным характеристикам близки к сюжетам сказки. К завершению первого этапа дети совместно с педагогом создали либретто игры-балета.

Второй этап - основной, в процессе которого происходит поиск и освоение детьми способов творческих действий для реализации замысла игры. Наиболее эффективными методами работы на основном этапе руководством игрой-балетом выступают ритмопластические игры и этюды, упражнения и творческие задания. Например, в процессе создания музыкальной игры-балета «Чиполлино», после прослушивания музыкального фрагмента из балета «Чиполлино» А. Хачатуряна, музыкальный руководитель предложил детям придумать, как с помощью звука музыкальных инструментов можно отвлечь стражников и освободить луковку из тюрьмы. В результате совместных творческих поисков возникла новая музыкальная игра, которая была включена в общий сюжет музыкальной игры-балета.

В развитии сюжета музыкальной игры-сказки возможно использование игр-инсценировок, которые позволяют детям выразительно передать характер движений персонажей в творческих импровизациях.

Основной этап в развитии музыкальной игры-сказки решает задачи расширения у детей опыта восприятия музыкальных, художественных, литературных произведений; обогащению опыта творческой деятельности, овладения разнообразными движениями в процессе ритмопластических этюдов, соответствующих сюжету сказки.

Третий (заключительный) этап развития музыкальной игры-балета связан с обогащением творческих действий дошкольников. Решение этой задачи реализуется в процессе музыкально-образных этюдов, игр-инсценировок. Детям предлагается изобразить характер, эмоциональное состояние героев сказки в развитии, например, грустный и весёлый Чиполлино печальный или злой сеньор Помидор т.п. В ходе этюдной работы обсуждаются наиболее выразительные движения для передачи музыкального образа; поощряются индивидуальность в эмоциональном ритмопластическом оформлении героев сказки, инициативность в развитии сюжетной линии сказки, во взаимодействии с другими героями, сценические находки в игре с атрибутами, музыкальными инструментами и др.

Следуя законам сценического искусства, сюжет музыкальной игры-балета следует разделить на отдельные мизансцены, которые соответствуют логике развития драматических жанров искусства: зачин(пролог), развитие, кульминация, развязка (эпилог). Последовательное проигрывание эпизодов сказки позволяет осуществить педагогическое руководство музыкальной игрой - сказкой в системе, последовательно решая воспитательные и образовательные задачи. Чёткая структурированность сюжета сказки даёт возможность усложнять творческие задания и распределять дидактическую нагрузку в соответствии с логикой сюжетного развития.

Одним из важных моментов заключительного этапа руководства является закрепление за ребёнком определённой роли. Дети вместе со взрослыми обсуждают, кто из сверстников может более ярко, эмоционально представить того или иного персонажа игры. Можно на этом этапе предложить конкурс на лучшее отражение образа героя, где дети проявляют фантазию, импровизируют. В ситуации соревновательности каждый ребёнок старается боле ярко и выразительно раскрыть образ героя.

Музыкальная игра-балет является привлекательной формой музыкально-эстетической деятельности дошкольника. Она способствует проявлению творческой активности и ориентирована на присвоение ребёнком культурных ценностей.

Наиболее эффективным в руководстве музыкальной игрой – сказкой является включение интегрированных форм организации музыкальной и эстетической деятельности детей. Уже на этапе замысла музыкальной игры применяются такие виды художественно-эстетической деятельности, как рисование сюжета сказки, создание поделок, соотвествующих сюжету сказки, рассматривание книжных иллюстраций, произведений живописи, предметов народно-декоративного искусства. Разнообразные способы организации художественно-эстетической деятельности ребёнка создаёт копилку общих идей, которую впоследствии могут обогатить развитие игрового сюжета и влиять на возникновение творческих интерпретаций в создании игровых образов сказки.

В процессе развития музыкально-игрового творчества ребёнок выступает как субъект культуротворческой, эстетически ориентированной деятельности. Интегрированные формы деятельности позволяют обогатит творческое проявление каждого ребёнка, стимулировать его эмоционально-мотивационную и поведенческую сферы.

Логическим завершением развития музыкальной игры-сказки может быть подготовка детского музыкального спектакля для родителей или детей младших групп. Поэтому результатом третьего этапа является завершённый игровой сюжет, оформленный в виде сценической постановки в жанре балета. При подготовке спектакля возможна работа над сценическими умениями и навыками детей, ориентировкой в пространстве сцены, овладение особой культурой поведения во время спектакля.

Современные игровые технологии в театральной деятельности оказывают благотворное влияние на психоэмоциональное состояние малышей, так как музыкальные игры, музыкально-ритмические движения со словом и музыкальные песни-игры воздействуют в первую очередь на эмоциональную сферу ребенка. Научные исследования подтверждают, что на положительных реакциях, в атмосфере эмоциональной радости и успеха дети лучше и быстрее усваивают разнообразный материал, познают окружающий мир, развиваются физически, умственно, незаметно учатся говорить правильно, а также становятся разносторонне развитой и творческой личностью.

Методические материалы, разработанные и составленные по данной теме, могут быть использованы в практике детского сада не только музыкальным руководителем, но и воспитателями.

Литература:

1.Антипина, Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду/ М.: [Сфера](http://www.labirint.ru/pubhouse/459/), 2009 г.-128с.

2.Бекина, С.И. Музыка и движение-/М.: Просвещение, 1984 - 208с.

3.Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте/ М., 1991.-96 с.

4.Радынова, О.П. Музыкальное воспитание в детском саду / М. :Просвещение, 1994-222с.

5.Кравцова, Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника: Кн. для воспитате­лей дет. сада и родителей. /М.: Просвещение: Учебная литература, 1996. - 160 с.

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» [Электронный ресурс]/ Режим доступа:

https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html