

Развитие музыкальных способностей и формирование творческого мышления дошкольников через элементарное музицирование

В начале того как я решила использовать новую технологию по элементарному музицированию и креативно - творческому мышлению, провела диагностику по выявлению творческих способностей в музыкальной деятельности, которая показала, что при достаточно высоких основных показателях музыкальной подготовленности детей четырёх-семи лет, развитие музыкально-творческих способностей составила лишь -12.5 %. Поэтому я пришла к пониманию необходимости коррекции собственной педагогической деятельности.

Основным предназначением этих технологий является первичное приобщение всех детей к музыке независимо от их способностей, развития метроритмического слуха, раскрепощение индивидуально-творческих сил, развития природной музыкальности и возможности самовыражения. Использование простейших движений в танцах, играх, несложных остинтных аккомпониментов в инструментальных сопровождениях к пению, к рассказыванию сказки.

Обыгрыванию на самодельных инструментах стихотворения, позволяет свести до минимума этапы разучивания и организовать занятие как учебно-занимательное музицирование - пение и танцы с инструментами, где дети всё это выполняют не по принуждению. А с удовольствием.

Первое, что удивляет, привлекает и делает мгновенно сторонником системы Карла Орфа - это особая атмосфера на занятии. В которой увлечённость, внутренний комфорт, раскованность испытывают почти все. Один из способов создания такой атмосферы - широкое применение коммуникативно-двигательных игр, которые могут проходить как с музыкой, так и без неё.

Ощущение себя свободным от условностей среди расположенных к доброжелательному общению людей - вот та ступенька, с которой начинается вхождение в увлекательное детство, под названием - "элементарное музицирование и пластическое интонирование", в котором слово "элементарное" имеет смысл первичное, простое, доступное.

Соединение музыки, движения и слова составляет существо занятия по принципам Карла Орфа. В основе педагогического опыта лежат идеи, Т.Э. Тютюнниковой, Н.А. Ветлугиной, О.П. Радыновой, Карла Орфа.

Для разработки вопросов, связанных с развитием музыкально-творческих способностей и творческого мышления мной были использованы следующие понятия:

(Приложение 1)

"детское творчество";

"способность";

"система элементарного музыкального воспитания Карла Орфа";

"звучащие жесты";

"музыкальное творческое и импровизационное мышление".

Новизна опыта заключается в комбинировании следующих технологий: технологии элементарного музицирования с дошкольниками и технологии развития творческого мышления.

Целью педагогической деятельности являлось обеспечение положительной динамики в формировании музыкальных способностей и творческого мышления в процессе обучения дошкольников элементарному музицированию. Систематизировать работу по использованию различных форм с целью развития у детей

(Приложение 2)

1. Метроритмического слуха
2. Навыков элементарно-импровизационного движения.
3. Интонационно-речевого и ладового слуха
4. Коммуникативных качеств.

В процессе своей музыкально-педагогической деятельности я использовала разнообразные организационные формы, методы и средства образовательно-воспитательной работы. В первую очередь - это проведение музыкальных занятий: доминантных, тематических, интегрированных, занятий по технологии Т.Э. Тютюнниковой .

Другими формами работы являлись индивидуальные, подгрупповые занятия.

Для успешного осуществления поставленных задач мной были созданы определённые педагогические условия для развития музыкальных способностей и формирования творческого мышления:

создание раскрепощённой, комфортной обстановки, которая способствовала активной творческой деятельности при обучении дошкольников элементарному музицированию;

активное включение воспитателя группы в процесс обучения элементарному музицированию;

применение элементарного музицирования в самостоятельной деятельности дошкольников;

связь детского сада с семьёй по развитию у детей музыкальных способностей и творческого музыкального мышления.

Подготовила необходимые средства обучения, многие из которых были изготовлены моими руками. Например,

- текстовые материалы: речевые игры, упражнения, пальчиковые игры, координационно-подвижные игры, поэтические произведения;

- фонотека с записями классической, народной, современной музыки;

(Приложение 3)

- детские музыкальные инструменты: звуковысотные (металлофоны, ксилофоны); ударные (маракасы, кастаньеты, бубны, барабаны, ложки, музыкальные палочки и другие); шумовые К.Орфа (колокольчики, музыкальные палочки, стаканы, мешочки с крахмалом, маракасы и другие);

(Приложение 4)

- набор демонстрационных картинок музыкальных инструментов;

- набор предметов для моделирования: ритма, длины звуков, метра;

- нотный стан с набором нот разной длины;

- наборы открыток насекомых, диких животных, домашних животных;

- набор пейзажных картин русских художников "Времена года";

- дидактические игры и дидактическое пособие "Музыкальный чемоданчик"

- портреты композиторов;

(Приложение 5)

- фланелеграф и музыкальная лесенка;

- элементы костюмов;

- атрибуты для каждого ребёнка: цветные флажки, цветные платочки, шарфики, листики, шапочки разных животных и птиц, цветные ленты;

(Приложение 6)

- набор карточек МХМ (моделирование характера музыки);

(Приложение 7)

- волшебный мешочек и тризовский колобок.

Для внедрения системы работы по элементарному музицированию я постоянно проводила систематическую работу с воспитателями. Провела ряд консультаций: "Обучение старших дошкольников игре на музыкальных инструментах", "Элементарное музицирование как средство развития творческих способностей дошкольников. Дала рекомендации по оформлению и содержанию музыкальных уголков в группах

Методы обучения
(Приложение 8)

Обучение детей проводилось в разных видах музыкальной деятельности и строилось на двух основных методах:

метод моделирования музыкального языка;
метод активации творческих проявлений.

1. Метод моделирования элементов музыкального языка позволил показать и дать почувствовать ребенку, в доступном для него виде, особенности выразительных средств и их отношений. Я пришла к выводу, что моделироваться могут ритмические и звуковысотные отношения, динамика, темп, форма, фактура и др. Без использования моделирования процесс начального усвоения детьми музыкального языка очень затруднялся. Метод моделирования выступал как один из способов обучения дошкольников. Сначала мы проговариваем, что и как мы можем сделать. Чем озвучить или как передать.

2. Метод активации творческих проявлений подразумевал, направляемое педагогом детское музицирование и игру в самых разнообразных формах. А во втором методе уже сам ребёнок пробует на инструментах.

В метод творческих проявлений входили:
(Приложение 9)

речевые упражнения;
поэтическое музицирование;
координационно-подвижные игры и упражнения;
игры с инструментами К. Орфа и звучащими самодельными инструментами;
пальчиковые игры.

Все элементы элементарного музицирования: речевые игры, поэтическое музицирование, координационно-подвижные игры и упражнения, игры с инструментами, пальчиковые игры входили в содержание занятий по системе К. Орфа, адаптированные Т.Э. Тютюнниковой и мной. Например, "Белая книга зимы", "Кошачий концерт "Мур - Мур", "Каля-маля", "Дождинкины осенины", "Весновкин прибаутничек", "В гостях у феи Музыки", "Брат Мажор и брат Минор" и другие.

(Приложение 10)

Я попыталась соединить технологию элементарного музицирования с технологией развития творческих способностей детей через музыкально-игровую деятельность.

Например это нетрадиционные приёмы работы со сказкой; (когда мы можем изобразить в сказке звуками тех или иных персонажей, дети выступают здесь творцами, они сами могут придумывать озвучание)

игры на развитие диалектического мышления: "Хорошо плохо", "Наоборот".

Эти две технологии прекрасно уживаются вместе, т.к. цели и задачи у них единые. Методы активизации мышления, так же как элементарное музицирование, направлены на развитие воображения, умение управлять своим мышлением. Они позволяют оживить все основные направления развития ребёнка: эмоциональные и волевые. Позволяют раскрепостить мышление дать волю воображению, фантазии, ими управляет один и тот же принцип: "для ребёнка, а не над ребёнком".

Задачи и дидактический материал подбирались в соответствии с возрастом дошкольников. Чаще всего это были комбинированные, тематические и интегрированные занятия, которые проводились с детьми от четырёх до семи лет.

Например, в занятие "Белая книга зимы" дети шагали по сугробам, изображали катание на лыжах, показывали звуком и движениями метель.

. В занятие "Букашки - таракашки" была внесена игра "Наоборот". Дети отвечали на вопрос: Какие бывают насекомые? Одни называли определение - маленькие, другие - слово наоборот - большие; злые- добрые; полезные - ядовитые; летающие - ползающие и.т.д., также игра "Польза - вред" (чем полезна пчела, а чем вредна). На занятии "Дождинкины осенины" дети играли в тризовскую игру "Польза - вред" (чем полезен, а чем вреден дождь?)

Для выражения чувств, определения характера музыкального произведения, его жанра использовала символическую аналогию. Дети линиями выражали своё отношение к музыке. Для этого на занятия приносили планшеты с карандашами на каждого ребёнка, которые легки и удобны в работе. Если ребёнку не нравился рисунок или он ошибался, то он мог легко его стереть. Дети с удовольствием показывают направление, движение музыки.

(приложение 11)

Если музыкальное произведение нежное, мягкое, то дети изображали его округлыми, мягкими линиями, а если музыка бодрая, резкая, печальная - острыми линиями. Линии взрослый и дети придумывали сами. В тех ситуациях, где это уместно применялись разные виды прямой аналогии, фантастическая, личная (эмпатия). Например, при слушании или пении песен, где речь шла о явлениях природы задавались вопросы: "На что похож снег?" (вату, одеяло, тополиный пух, сладкую вату, муку, сахар, пену), сосулька (указка, карандаш, нос, клюв). Аналогию проводили и по цвету. "Солнышко" (одуванчик, лимон, мяч, тарелка). После рассматривания, обследования инструментов музыкальный руководитель задавала вопросы: Что это? Это трещотка. Это солнышко! (мельница, цветок, ёжик, если соединить крайние пластинки), гармошка и др. Тот же приём применялся мною при ознакомлении с ритмическими палочками... Ритмические палочки - антенна, рожки, нос, крыша, рельсы, знак плюс, буква "Л" и.т.д.

В практике работы с детьми разных возрастов эффективно использовался метод ММЧ (моделирование маленькими человечками), при определении жанра музыки, её характера. Детям давались пакетики с карточками, на которых изображены маленькие человечки с разным выражением лица. Дети из деталей выкладывают характер музыки (выражение лица человечка) Для развития диалектического (творческого) мышления эффективны игры "Хорошо - плохо", "Нравится - не нравится", "Польза - вред", а также игра "Наоборот". Вместо традиционной беседы о временах года, детям предлагала поиграть в игру. "Осень" - это хорошо или плохо? Нравится - не нравится. Что хорошо, что плохо? Чем нравится? А чем нет? Игра "Наоборот" использовалась для выявления характера пьесы, песни. Особенно когда предлагались два противоположных по характеру произведения: "Мы прослушали весёлую музыку, а какую музыку с противоположным характером вы хотите послушать?" Опыт показал, что метод фокальных объектов (МФО) - воображение человека, лучше использовать в том случае, если нужно придумать что-либо новое или видоизменить реальный образ, придумать новый вид занятия. Например, "Белое занятие", где речь шла о зиме. Материал для занятия подбирался по желанию детей: пьесы, песни, хороводы, танцы, игры. Подобным образом придумывались занятия и о других временах года или "Сердечное занятие", связанное с подготовкой к "Женскому дню - 8 марта", "Сырое занятие" - всё, что связано с водой, "Весёлое занятие" - подбирались весёлые и шуточные речёвки, инсценировки, песни, игра на детских музыкальных инструментах.

Методы и приёмы ТРИЗ учили детей мыслить нестандартно, развивали фантазию, творческое воображение, а так же диалектическое мышление - его оригинальность и самостоятельность.

Элементарное музицирование находило применение в праздниках, развлечениях и самостоятельной деятельности детей. Например, танец "Пушинки-снежинки", композиция "Фея и

бабочки" - использовались на утреннике новогодней ёлки, на 8-марта - композиция "Мотыльки на цветах".

Такие мини-спектакли показывались на утренниках, развлечениях, в самостоятельной музыкальной деятельности. Как показала практика элементы элементарного музицирования широко можно применять в сюжетно-ролевых играх в группе: "В Концерт", "В школу", "В путешествия", "Магазин" и другие.

Результативность опыта

Одним из критериев результативности опыта является оценка уровня музыкальных способностей и творческого мышления дошкольников. Для их диагностики использовалась методика на основе работ Т.В. Тарасовой и А.И. Бурениной, где выделено три уровня сформированности музыкально-творческих способностей в баллах: высокий - от 16 до 14 баллов; средний - от 10 до 7 баллов; низкий - от 2 до 0 баллов.

Исходный, текущий и итоговой мониторинг результативности опыта проводился ежегодно в течение трёх лет. В ходе диагностики выявилась динамика творческого развития дошкольников в разных видах музыкальной деятельности.

(Приложение 12)

Результаты обследования дошкольников средней - подготовительной к школе группы свидетельствуют о положительной динамике отслеживаемых показателей. Так, из 12 дошкольников у 32,5 % уровень музыкально-творческих способностей повысился с низкого до среднего, у 50% со среднего до высокого уровня. Уровень творческого мышления повысился с низкого до среднего на 30%; со среднего до высокого на 45%. Один ребёнок - 7% остался на низком уровне творческого мышления.

В процессе использования технологии элементарного музицирования и элементов ТРИЗ в развитии музыкальных способностей и творческого мышления дошкольников я пришла к выводу, что все дети проявляют ритмическую компетенцию: умеют слышать, различать и исполнять несложные ритмы и удерживать ритмический пульс. Они свободно моделируют ритмические, звуковысотные отношения, темп, динамику и другое. Таким образом, у всех детей хорошо развились музыкально-сенсорные способности. На конечном этапе обучения все дети (100%) прекрасно различали тембр различных инструментов. У них успешно развились основные компоненты музыкальности: ладовый слух и чувство ритма. В подготовительной к школе группе (75%) могли самостоятельно преобразовывать знакомый музыкальный материал, с радостью откликались на возможность сыграть импровизацию.

Дети умеют самостоятельно подбирать инструменты для фантазийного озвучивания стихов. Они могут сочинять несложные мелодии на предложенный, или выбранный ими самими, литературный текст: стихи, потешки, колыбельные, дразнилки и другие. У 93% детей улучшилось состояние речи и особенно у тех, кто имел недостатки в произношении звуков. Дети стали лучше пользоваться средствами родного языка: силой голоса, интонационной выразительностью, дикцией, темпом. Они стали увереннее и выразительнее читать стихи, участвовать в инсценировании литературных произведений. Все дети овладели игрой на музыкальных инструментах: металлофоне 100%, ударных и шумовых 100%. Дошкольники старших групп приобрели навыки ансамблевого музицирования, требующего вступления по очереди, партиям, а также умение проявлять воображение, индивидуальность и способность к самовыражению.

Движения детей стали свободнее они могли легко придумывать музыкальные образы (75%), импровизировать, придумывать простейшие движения к танцам или игре, двигаться в соответствии с темпом музыки.

Таким образом, результативность деятельности по обеспечению положительной динамики в развитии музыкально-творческих способностей и творческого мышления при использовании технологий элементарного музицирования по системе К. Орфа и элементов ТРИЗ, оптимальна. Исходя из этого можно сделать вывод о перспективности использования выше перечисленных технологий для развития музыкально-творческих способностей, творческого мышления и личности старших дошкольников в целом. (А теперь посмотрите отрывок такого занятия)