

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Музыкально - творческие способности являются одним из компонентов общей структуры личности. Развитие их способствует развитию личности ребенка в целом.

Как утверждают выдающиеся психологи Л.С.Выготский, Л.А.Венгер, Б.М.Теплов, Д.Б. Эльконин и др., основой музыкально - творческих способностей являются общие способности. Исходя из анализа работ отечественных и зарубежных психологов, которые раскрывают свойства и качества творческой личности, были выделены общие критерии творческих способностей: готовность к импровизации, оправданную экспрессивность, новизну, оригинальность, легкость ассоциирования, независимость мнений и оценок, особую чувствительность. Если ребенок умеет анализировать, сравнивать, наблюдать, рассуждать, у него, как правило, обнаруживается высокий уровень интеллекта. Такой ребенок может быть одаренным и в других сферах: сфере социальных отношений, психомоторной, творческой, художественной, музыкальной сфере, где его будет отличать высокая способность к созданию новых идей.

Говоря о формировании музыкальных способностей, необходимо остановиться на вопросе о том, когда, с какого возраста следует развивать музыкальные творческие способности детей. Дошкольное детство на наш взгляд является благоприятным периодом для развития музыкальных творческих способностей, так как в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. Поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их в различные виды деятельности, мы тем самым будем способствовать расширению детского опыта. А накопление опыта и знаний - это необходимая предпосылка для будущей музыкальной творческой деятельности.

1. Особенности развития и творческих способностей детей дошкольного возраста.

Развитие творческих способностей во многом предопределяется тем содержанием, которое мы будем вкладывать в это понятие. Если внимательно рассмотреть поведение человека, его деятельность в любой области, то можно выделить два основных вида деятельности.

Воспроизводящая или репродуктивная. Такой вид деятельности тесно связан с нашей памятью и его сущность заключается в том, что человек воспроизводит или повторяет уже ранее созданные и выработанные приемы поведения и действия. Кроме репродуктивной деятельности выделяют *творческую деятельность*, результатом которой является не воспроизведение бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание новых образов. В основе этого вида деятельности лежат творческие способности. У ребенка дошкольного возраста начинают развиваться только те способности, для развития которых имеются стимулы и условия к "моменту" этого созревания. Чем благоприятнее условия, чем ближе они к оптимальным, тем успешнее начинается развитие. Если созревание и начало функционирования (развития) совпадают по времени, идут синхронно, а условия благоприятны, то развитие может достичь наибольшей высоты, и ребенок может стать способным, талантливым и гениальным.

Однако возможности развития музыкальных способностей, достигнув максимума в "момент" созревания, не остаются неизменными. Если эти возможности не используются, то есть соответствующие способности не развиваются, не функционируют, если

ребенок не занимается необходимыми видами деятельности, то эти возможности начинают утрачиваться, деградировать. Никитин Б.П., в течение многих лет занимающийся проблемой развития музыкально-творческих способностей детей назвал это явление НУВЭРС (Необратимое

Угасание Возможностей Эффективного Развития Способностей), которое негативно влияет на развитие творческих способностей. Разрыв во времени между моментом созревания структур, необходимых формирования музыкальных творческих способностей и началом целенаправленного развития ведет к серьезному затруднению их развития, снижению конечного уровня развития музыкальных творческих способностей.

2. Условия формирования детского музыкального творчества.

Детское музыкальное творчество, как и детское исполнительство, обычно не имеет художественной ценности для окружающих людей. Оно важно для самого ребенка. Критериями его успешности является не художественная ценность музыкального образа, созданного ребенком, а наличие эмоционального содержания, выразительности самого образа и его воплощения, вариативности, оригинальности. Что бы ребенок мог сочинить и спеть мелодию, у него необходимо развить основные музыкальные способности. Кроме того, для проявления творчества требуется воображение, фантазия, свободное ориентировка в непривычных ситуациях. Детское музыкальное творчество по своей природе синтетическая деятельность. Оно может проявляться во всех видах музыкальной деятельности: в пении, ритмике, игре на детских музыкальных инструментах. Песенное творчество важно формировать, начиная с младшего дошкольного возраста, используя посильные детям творческие задания. Успешность творческих проявлений детей зависит от прочности певческих навыков, умения выражать в пении определенные чувства, настроения, петь чисто и выразительно. Кроме пения, детское творчество может проявляться в ритмике и игре на музыкальных инструментах. Творческая активность детей в ритмике во многом зависит от организации обучения музыкально-ритмическим движениям. Полноценное творчество ребенка в ритмике возможно только в том случае, если его жизненный опыт, в частности музыкально-эстетические представления постоянно обогащается, если есть возможность проявить самостоятельность.

Повышенное внимание следует уделять отбору музыкальных произведений, которые служат как бы сценарием для самостоятельных действий детей. Программная музыка занимает ведущее место в творческих заданиях, так как поэтический текст, образное слово помогают ребенку лучше понять ее содержание. Инструментальное творчество детей, как правило, проявляется в импровизациях, т.е. сочинении во время игры на инструменте, непосредственном, сиюминутном выражении впечатлений. Оно так же возникает на основе имеющегося у детей жизненного и музыкального опыта. Одно из условий обеспечивающих успешное инструментальное творчество - владение элементарными навыками игры на музыкальных инструментах, различными способами звукоизвлечения, которые позволяют передать простейшие музыкальные образы (цокот копыт, волшебные падающие снежинки). Важно, чтобы дети понимали, что, создавая какой либо образ, необходимо выразить настроение, характер музыки. В зависимости от характера образа, который предстоит передать, дети выбирают определенные выразительные средства, это помогает детям глубже прочувствовать и осознать особенности выразительного языка музыки, побуждает к самостоятельным импровизациям.

3. Развитие музыкального восприятия у дошкольников

«Музыкальное воспитание в детском саду - это организованный педагогический процесс, направленный на воспитание музыкальной культуры, развитие музыкальных способностей детей с целью становления творческой личности ребёнка». В процессе музыкальной деятельности детей (пение, ритмика, слушание, игра на инструментах) формируются и развиваются основные музыкальные способности детей. Все виды музыкальной деятельности детей тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Так, произведение, которое дети слушали, автор предлагает оркестровать, а что бы лучше прочувствовать музыку, предлагается выучить танцевальные движения, соответствующие характеру музыки. Обучая детей

игре на музыкальных инструментах, авторы акцентируют внимание на том, что важно привить не только навыки игры на инструментах, а научить ребенка чувствовать выразительные возможности каждого инструмента.

Прослеживание «чувственной программы» музыкального произведения предполагает умственные операции - сравнение, анализ, синтез.

Формирование у ребёнка образного «словаря эмоций», позволяющего расширить представления о чувствах человека, выраженных в музыке, связать их с жизнью, возможно именно в процессе различных видов музыкальной деятельности. Обязательно использование на занятиях карточек, других музыкально-дидактических пособий, так как у детей преобладает наглядно-образное

восприятие.

Основной вид музыкальной деятельности, которому принадлежит ведущая роль в реализации познавательной и коммуникативной функции музыки - ее восприятие и анализ. Восприятие всегда активный процесс, активная деятельность. Оно является первым этапом мыслительного процесса, следовательно, предшествует и сопутствует всем видам музыкальной деятельности. Восприятие музыки осуществляется уже тогда, когда ребенок не может включиться в другие виды музыкальной деятельности, когда он еще не в состоянии воспринимать другие виды искусства. Восприятие музыки - ведущий вид музыкальной деятельности во всех возрастных периодах дошкольного детства. Слышать, воспринимать музыку - это значит различать ее характер, следить за развитием образа: сменой интонации, настроений. Известный музыкант-психолог Е.В.Назайкинский предлагает различать два термина: восприятие музыки и музыкальное восприятие - в зависимости от того, состоялось ли оно. Музыкальным восприятием он называет состоявшееся восприятие - прочувствованное и осмысленное. «Музыкальное восприятие есть восприятие, направленное на постижение и осмысление тех значений, которыми обладает музыка как искусство, как особая форма отражения действительности, как эстетический

художественный феномен». В противоположном случае музыка воспринимается как звуковые сигналы, как нечто слышимое и действующее на орган слуха. Важно формировать именно музыкальное восприятие. Восприятие у ребенка и у взрослого в силу различного музыкального и жизненного опыта не одинаково. Восприятие музыки детьми раннего возраста отличается произвольным характером, эмоциональностью. Постепенно, с приобретением некоторого опыта, по мере владения речью, ребенок может воспринимать музыку более осмысленно, соотносить музыкальные звуки с жизненными явлениями, определять характер произведения. У детей старшего дошкольного возраста с обогащением их жизненного опыта, опыта слушания музыки восприятие музыки рождает более разнообразные впечатления. Восприятие музыки взрослым человеком отличается от детского тем, что музыка способна вызвать более богатые жизненные ассоциации, чувства, а так же возможностью на ином, чем дети, уровне осмыслить услышанную музыку. Вместе с тем качество восприятия музыки не связано только с возрастом. Незрелое восприятие отличается поверхностностью. Оно может быть и у взрослого человека. Качество восприятия во многом зависит от вкусов, интересов. Если человек рос в «немузыкальной» среде, у него зачастую формируется негативное отношение к «серьезной» музыке. Такая музыка не вызывает эмоционального отклика, если человек не привык сопереживать выраженным в ней чувствам с детства. Н.А.Ветлугина пишет: «Развитие музыкальной восприимчивости не является следствием возрастного созревания человека, а является следствием целенаправленного воспитания». Таким образом, восприятие зависит от уровня музыкального и общего развития человека, от целенаправленного воспитания. В восприятии произведений искусства участвуют как эмоции, так и мышление. При слушании музыки роль эмоционального компонента особенно велика. Если человек обладает развитым восприятием, то он постигает смысл музыкального произведения даже при одном прослушивании. При повторных прослушиваниях

воспринятый музыкальный образ углубляется, произведение открывается новыми гранями. Поэтому в детстве, когда опыт восприятия музыки еще мал, как правило, требуется несколько прослушиваний, что бы восприятие произведения стало более осмысленным, прочувствованным. Поэтому так необходимо развивать музыкальное восприятие дошкольников, тренировать его. Получая с детства разнообразные музыкальные впечатления, ребенок привыкает к языку интонаций народной классической и современной музыки, накапливает опыт восприятия музыки, различные по стилю, постигает «интонационный словарь» разных эпох. Знаменитый скрипач С.Стадлер однажды заметил: «Что бы понять прекрасную сказку на японском языке, надо хотя бы немного его знать». Как говорилось выше, усвоение любого языка начинается в раннем детстве. Музыкальный язык не является исключением. Наблюдения свидетельствуют о том, что дети раннего возраста с удовольствием слушают старинную музыку И.С.Баха, А.Вивальди, В.А.Моцарта, Ф.Шуберта и других композиторов - спокойную, бодрую, ласковую, шутливую, радостную. На ритмичную музыку они реагируют произвольными движениями. На протяжении всего дошкольного детства круг знакомых интонаций расширяется, закрепляется, выявляются предпочтения, формируются начала музыкального вкуса и музыкальной культуры в целом. Восприятие музыки осуществляется не только через слушание, но и через музыкальное исполнительство - пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах.

Как уже было сказано, все виды музыкальной деятельности взаимодействуют между собой. Музыкальное восприятие ребенка не будет развиваться и совершенствоваться в полной мере, если оно основано только на слушании музыкальных произведений. Таким образом, музыкальный материал дает возможность заинтересовать детей музыкой, найти нужные слова в музыкальном произведении, чтобы процесс слушания не разочаровал детей, оправдал их ожидания и принес ребенку эстетическое удовольствие. В практической деятельности большое значение имеют вопросы и задания,

которые дети получают перед слушанием и в процессе анализа произведения. Принято различать три основных группы вопросов и заданий: по идейно эмоциональному содержанию музыки (что выражает); по выразительным средствам (как выражено); по определению причин (почему так выражено). Такие вопросы задаются с целью сделать более ясным понимание взаимосвязи содержания и формы, действительности музыкального искусства. Ответы на такие вопросы многому учат детей. Можно предварительно не сообщать названия произведения. Перед прослушиванием следует задать детям вопрос, активизирующий внимание. Например: послушайте пьесу и придумайте для нее название (Шуман, "Смелый наездник"; Чайковский, Вальс, Полька) Такой прием в большей степени пробуждает творческую инициативу детей, но это не исключает и других подходов к восприятию музыки, особенно если они применяются в комплексе.

Восприятие музыки и умение анализировать ее выразительные средства активизируют и многие другие приемы и методы. Среди них важную роль играют сопоставление произведений: выявление контрастов, сколько в пьесе частей и есть ли одинаковые (Чайковский, "Сладкая греза"; Прокофьев, "Прогулка"; Григ, "Песня сторожа"). Можно в течение двух-трех занятий давать для прослушивания одно и то же произведение, ставя перед детьми разные вопросы: меняется ли характер музыки на протяжении пьесы, кто танцует вальс (Шостакович, "Вальс-шутка") или марширует (Чайковский, "Марш деревянных солдатиков") и т. д. После двух-трех прослушиваний дети хорошо запоминают музыку, теперь ее можно использовать для движения, оркестра и импровизации. Можно легко проверить, как дети различают звучание инструментов, как замечают появление характерных ритмических, мелодических оборотов. Такой тип вопросов больше соответствует развитию репродуктивного мышления детей. Дается конкретное задание в процессе слушания поднять руку (или карточку), если услышал то, что от него требуется. С помощью такого простого задания

можно более точно контролировать работу детей, но, и это самое важное, такое задание заставляет детей активно вслушиваться в музыку, ведь в поисках ответа они должны внимательно прослушать всю «ткань» музыкального произведения. Чаще всего дети получают задание узнать, какое произведение исполнено и кто его автор. Иногда предлагается проанализировать какое-нибудь произведение (здесь можно дать направляющие вопросы).

Поэтому можно предложить слушать по два или три произведения. Одно из произведений является основным, и на нем более всего сосредотачиваем, внимание при анализе, а другие служат для сравнения, и благодаря этому для углубления знаний или для решения поставленной проблемы. При подборе произведения для слушания следует опираться на то, чтобы они отвечали двум ведущим принципам - высокой художественности и доступности. Тогда музыка вызывает у детей интерес и положительные эмоции.

Таким образом, слушание музыки - это один из важных видов деятельности в воспитание детей дошкольного возраста. Оно играет огромную роль в развитии у детей творческих способностей. Следует отметить, что после восприятия музыки возникают другие виды деятельности как исполнительство и музыкально - творческая деятельность.

4. Развитие творческих способностей ребенка через импровизацию.

Практический опыт введения импровизации в занятия музыкой показывает не только большую заинтересованность ребят творчеством, но и несомненное его влияние на музыкальное развитие ребенка. Музыкальная импровизация используется для творческого развития ребенка, а также для углубления, закрепления и освоения знаний о музыке. Импровизационное творчество детей не возникает само по себе. Оно опирается на восприятие музыки, музыкальный слух и воображение ребенка, способность комбинировать, изменять, создавать нечто новое на основе имеющегося музыкально-слухового опыта.

Дети импровизируют выразительно-изобразительные движения в характере музыки, которую слушают и исполняют; участвуют в ритмических и мелодических "разговорах", которые проходят в вопросно-ответной форме; ритмизируют и мелодизируют отдельные слова и словосочетания, двух и четырехтактные фразы из стихотворений; участвуют в играх - импровизациях по русским народным сказкам и сказкам других народов. К творческим заданиям импровизационного характера относится так же самостоятельный выбор наиболее подходящих названий к прослушиваемой музыке.

Движения под музыку помогают лучше почувствовать общий характер произведения, его форму, регистры, темп исполнения, динамические оттенки. Включаясь своими движениями в ход восприятия музыки, дети становятся ее соисполнителями реализуя свое произвольное стремление к двигательному сопровождению музыки. Так, импровизируя выразительные движения, изображающие "падающие листья" под песню М.Красева "Осень", дети лучше воспринимают характер "осенней песни", ее небыстрый темп, негромкую динамику. Движения, которыми ребята сопровождают русские народные песни, вводят их в атмосферу народного танца. Это хороводы под русские народные песни "Во поле береза стояла" и "Каравай" и плясовые движения под песни "Камаринская" и "Во саду ли". Здесь же ставится задача услышать куплетно-вариационное строение народной песни-танца. Игровые движения к песне подбираются на основе их соответствии с ее содержанием. Дети с удовольствием импровизируют движения к таким песням как "Веселый музыкант", "Вот какие чудеса" А.Филиппенко, "Веселая дудочка" М.Красева, к французской народной песне "Три верных дружка", к песне "Каждый по-своему маму поздравит" Т.Попатенко, "К нам гости Пришли" А.Александрова.

Воображение ребенка как бы опирается на меткую народную характеристику каждого персонажа, заключенную в одном лишь слове-образе. "Муха-горюха" - горькая одинокая. Отсюда мелодия - печальная

жалобная, в небольшом диапазоне (муха жужжит на одном звуке) в соответствующей динамике, и манере исполнения. Чувство ритма у детей, как правило, развито лучше, чем мелодический или гармонический слух. Однако многие недостаточно хорошо координируют свои движения: нечетко маршируют под музыку, с запаздыванием отхлопывают ритм. Поэтому в музыкальные занятия включаются ритмические игры импровизации.

Ритмические импровизации должны быть не формальными, а связанными с музыкальными образами. Таковы "музыкальные разговоры". Детям интересно, когда "музыкальные разговоры" включаются в игровые ситуации. Например: "Музыкальный разговор друзей" проходит в теме "Музыка о друзьях". Дети слушают и исполняют песни о верности, взаимовыручке, дружбе, что настраивает их на добрый лад, доброжелательное отношение друг к другу. Соответственно и "музыкальный разговор" между детьми или между педагогом и ребенком должен быть спокойным, мягким, обращенным к собеседнику. Поэтому он проходит в небыстром темпе, не в громкой динамике. В соответствующую ситуацию включаются и другие ритмические игры, например, "Эхо в лесу". Они предполагают варианты "вопросов", которые задает не только музыкальный руководитель, но и дети, придумывая их самостоятельно. Во всех случаях ритмическая основа "разговора" должна соответствовать задуманному характеру; и заданные музыкальные "вопросы" и "ответы" на них. Ритмическая импровизация может проходить с помощью ударных инструментов, которые подходят для сопровождения той или иной песни или пьесы. Например, колокольчик в сопровождении пьесы П.И.Чайковского "Ноябрь" На тройке или в песне Саночки А.Филиппенко. Некоторые стихотворения, особенно шуточного характера, могут быть ритмизованы по-разному, особенно так называемые стихи-«перевертыши» небылицы.

В певческой, мелодической импровизации с удовольствием участвуют не только те, кто умеет хорошо петь, но и слабо интонирующие дети, недостаточно владеющие своим голосом. В импровизации ребенок как бы

раскрепощается, т.к. ему не надо подражать пению других, что бывает часто очень нелегко. Выступая с собственной мелодией, ребенок не боится петь ее неверно и продемонстрировать тем самым свое неумение. Было замечено, что пробудить интерес ребенка к пению бывает легче именно в ходе импровизирования, особенно на стихотворные тексты. Для того, чтобы настроить детей на процесс творчества, надо создать им определенные условия. К ним относятся проблемные ситуации, которые создает музыкальный руководитель в ходе занятия музыкой и косвенное его управление творческим процессом ребенка - такая организация обучения, которая максимально активизирует творческое мышление обучающихся. Это и узнавание музыкальных жанров по их характерным признакам, и узнавание мелодии в разном тембровом звучании, и нахождение нужных исполнительских красок. Таким образом, импровизация как вид творчества может быть частью музыкального занятия только в том случае, если и во всех других звеньях оно направлено на раскрытие творческого потенциала ребенка. В импровизациях ребенок эмоционально, непосредственно применяет все то, что усвоил в процессе обучения. В свою очередь обучение обогащается творческими проявлениями детей, приобретает развивающий характер.

Заключение.

По мнению современных ученых, исследующих проблемы дошкольного образования, раскрытию внутренних качеств личности и самореализации ее творческого потенциала в наибольшей степени способствует синтез искусств. Необходимое условие возникновения детского творчества - накопление впечатлений от восприятия искусства, которое является образцом для творчества, его источником. Для музыкального творчества необходима комфортная психологическая обстановка и наличие свободного времени. Условия успешного развития творческих способностей - тёплая

дружелюбная атмосфера в семье и детском коллективе. Важно постоянно стимулировать ребенка к музыкальному творчеству проявлять сочувствие к его неудачам. Методы обучения должны находиться в соответствии с поставленными целями обучения.

В ходе слушания музыки, пения и импровизации на каждом занятии дети приобретают конкретные навыки восприятия и исполнения музыки; творческие задания во всех видах музыкальной работы с детьми развивают их музыкально-творческие способности, инициативу и самостоятельность. Включение в исполнения, слушания, детского импровизационного творчества обеспечивают многогранный подход к воспитательно-образовательному музыкальному процессу. Музыкальное развитие ребенка происходит в различных формах работы на основе их взаимосвязи. Педагогу необходимо найти такой стиль общения с детьми, который не погасил бы их живого, эмоционального отклика на музыку. Верный путь к этому - доброжелательная, творческая атмосфера занятий, умелое воздействие педагога на эмоции и чувства ребенка, тактичная оценка результатов его деятельности. Музыка развивает ребенка, формирует его способности, влияет на развитие личностных качеств. Дошкольный возраст, даёт прекрасные возможности для развития музыкальных способностей к творчеству. И от того, насколько были использованы эти возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого человека.

Список литературы

1. Арисменди А. Л. Дошкольное музыкальное воспитание. - М., 1989.
2. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. - Л., 1971.
3. Ветлугина Н.А., Держинская И.Л., Комиссарова Л.Н. Музыкальные занятия в детском саду. М., 1984.
4. Выготский Л. С. Воображение и творчество в дошкольном возрасте. М., 1967.
5. Голубева Э.А. Способности и индивидуальность. М., 1993.

6. Гусева Е.П., Левочкина И.А., Печенков В.В., Тихомирова И.В. Эмоциональные аспекты музыкальности. Художественный тип человека (комплексные исследования). М., 1994,
7. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? М., 1982.
8. Комиссарова Л. Н., Костина Э. П. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников. М., 1986.
9. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические творческие игры для дошкольников. М., 1982.
10. Методика музыкального воспитания в детском саду: Учеб. для учащихся пед. уч-щ /Под ред. Н.А. Ветлугиной. М., 1989.
11. Морозов В.П. Биофизические основы вокальной речи. Л., 1977.
12. Морозов В.П. Художественный тип личности: новые критерии в системе комплексного подхода к разработке проблемы на модели музыкального искусства. Художественный тип человека (комплексные исследования). М., 1994.
13. Музыка и движение: Упражнения, творческие игры и пляски для детей 5-6 лет / АВТ.- СОСТ. СИ. Бекина и др. М., 1983.
14. Опарина В.М. программа музыкального воспитания для детей с творческими способностями. - М.: Смарт, 2003