

Развитие эмоционально-познавательной сферы и творческих способностей детей дошкольного возраста через интеграцию всех видов музыкальной деятельности.

Приймак Татьяна Николаевна

Музыкальный руководитель

ГБДОУ детский сад № 82

Калининский район г. Санкт-Петербурга

Развитие эмоционально-познавательной сферы и музыкально-творческих способностей детей – одна из наиболее актуальных современных задач музыкального развития ребенка.

Причиной стали непростые условия социума, в которых живут и развиваются современные дети. Современная рок и поп музыка, неэтичность на экранах, телевидение – все это закладывает неверные эталоны и понятия о музыкальном искусстве, оказывает отрицательное воздействие на нравственную и эмоциональную стороны психики детей. Дети копируют «красиво поющих» и танцующих звезд, не используя свой природный музыкальный дар. Поэтому проблема развития музыкальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка сейчас наиболее актуальна.

В настоящее время в связи с общей гуманизацией воспитания и образования проблема развития музыкальных способностей приобретает все большее значение, поскольку усилия педагогов и психологов направлены на воспитание успешной личности, максимально реализующей свой потенциал. Для успешного решения данной проблемы большое значение имеет развитие музыкальных способностей, а также детской активности и самостоятельности. При этом большую роль отводят музыкальному искусству. Приобщение дошкольников к музыке вводит ребенка в мир волнующих, радостных переживаний, открывает ему путь эстетического освоения жизни в рамках, доступных его возрасту.

Музыкальное воспитание в детском саду – это организованный педагогический процесс, направленный на воспитание музыкальной культуры, развитие музыкальных способностей детей с целью становления творческой личности ребенка.

Все музыкальные способности возникают и развиваются в музыкальной деятельности ребенка.

Считается доказанным, что, если для музыкального развития ребенка с самого рождения созданы необходимые условия, то это дает значительный эффект формирования его музыкальности и способностей. Природа очень щедро наградила человека: она дала ему все, чтобы видеть, ощущать, чувствовать окружающий мир. Она позволила ему слышать все разнообразие существующих вокруг звуковых красок. Прислушиваясь к собственному голосу, голосам птиц, животных, таинственным шорохам леса, листьев, завываниям ветра, люди учились различать интонацию, высоту, длительность. Из необходимости умения слышать и слушать рождалась музыкальность – природой данное человеком свойство. Еще Дмитрий Шостакович говорил: «Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся. Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый

мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче, вы увидите жизнь в новых тонах и красках»

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

Как утверждали выдающиеся психологи Л.С. Выготский, 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, оправданная экспрессивность, новизна, оригинальность, легкость ассоциирования, независимость мнений и оценок, особая 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.

Психологические составляющие творческой деятельности – это гибкость ума, систематичность и последовательность мышления, диалектичность, готовность к риску и ответственность за принятое решение (Симановский А.Э.) Это можно назвать творческим мышлением. Своеобразие детского творчества заключается также в том, что оно основано на такой ярко выраженной особенности дошкольников, как подражание. Оно находит широкое отражение в игровой деятельности детей — образной реализации их впечатлений от окружающего мира.

Исследования в области социологии, психологии, педагогики свидетельствуют об особой роли искусства в образовании, о его целительной силе и здоровьесберегающем значении в жизни ребенка. Именно в детстве ребенок особенно предрасположен к восприятию и освоению разных видов художественной деятельности, к проявлению себя в творчестве ярко, эмоционально, активно.

Л.С. Выготский назвал этот возраст наиболее чувствительным, сензитивным, благоприятным для обогащения памяти и чувств, уточнения представлений, развития творческого воображения.

По словам П.П. Блонского «каждый ребенок в потенциале - творец всяких, в том числе эстетических, ценностей: строя домик, он проявляет свое архитектурное творчество, лепя и рисуя, - он скульптор и живописец».

По мнению Л.С. Выготского основной закон детского творчества заключается в том, что ценность его следует видеть не в результате, не в продукте творчества, а в самом процессе такой деятельности.

Именно дошкольный возраст, по утверждению А.В. Бакушинского, являет основу творческого потенциала личности, выделяя необыкновенную яркость, силу и «совершенство детского творчества – первого периода», считая, что «всякий воспитательно–образовательный комплекс должен быть комплексом творческого задания сообразно стадии развития ребенка. Так как творчество ребенка – по преимуществу творчество художественное, этот комплекс для возраста детства должен быть основан на разрешении художественно – творческой задачи».

Каждый ребенок с одной стороны предрасположен к восприятию и действию в разных видах искусства, потому что у него есть глаза, уши, он может двигаться, разговаривать, общаться. А с другой стороны, только с помощью разных видов художественной деятельности можно равноценно развивать у него данные природой качества: зрение – с помощью изобразительного искусства, слух – на занятиях музыкой, красоту движений – в танце, умение общаться и представлять себя – на занятиях театром, грамотно выразить свои мысли через художественное слово.

Понятие «творчество» предполагает акцентирование новизны и оригинальности создаваемых воображением образов. Побуждение к творческой деятельности предполагает возникновение яркого эмоционального переживания и стремления выразить это переживание доступными ребенку способами, это стремление предполагает наличие у ребенка доверия к миру, к конкретному взрослому. Источником творчества является реальная деятельность ребенка, вся его жизненная практика.

Механизмом творческой деятельности является творческое воображение, которое проявляется в ситуациях неопределенности, когда неясны способы решения возникающих в деятельности задач.

Дошкольное детство – это период приобщения ребенка к познанию окружающего мира, период его начальной социализации. Именно в этом возрасте активизируется самостоятельность мышления, развивается познавательный интерес детей и любознательность. Дошкольный возраст – это возраст, когда творческая деятельность может стать и чаще всего является устойчивым увлечением не только особо одаренных, но и почти всех детей, т.е., увлекая ребенка в сказочный мир искусства, мы незаметно для него развиваем у него воображение и способности.

Дошкольникам доступны почти все виды художественно-творческой деятельности — составление рассказов, придумывание стихов, пение, рисование, лепка, танцы, музыка. Естественно, они отличаются значительным своеобразием, которое выражается в наивном, непосредственном отображении действительности, в необыкновенной искренности, в вере в правдивость изображаемого, в отсутствии заботы о зрителях и слушателях. Но в тоже время, уже на этапе дошкольного возраста происходит развитие художественных творческих способностей детей, которые проявляются в возникновении замысла, в претворении его в деятельности, в умении комбинировать свои знания и впечатления, в большой искренности при выражении чувств и мыслей.

А в свою очередь, способность к творчеству, развитие творческих способностей выступает психологическим ядром одаренности, которая будет развиваться в последующие возрастные периоды. Главная особенность музыкально-творческих способностей — их развитие на основе восприятия художественного образа — музыки.

В музыкальной педагогике существует ряд теоретических и экспериментальных работ, где дается высокая оценка воспитательному значению творчества. Б.М. Теплов, например, считал, что любое творчество ребенка связано прежде всего, с эмоциональным откликом на музыку, и оно чрезвычайно полезно в период начального обучения, когда закладываются основы ценностного отношения к музыке. Согласно мнению Н.А. Ветлугиной, творчество - есть важное условие и средство развития способности образного видения.

Блестящим примером выявления возможностей музыкальной деятельности в развитии творческих музыкальных способностей служит опыт Б.Л. Яворского.

Основные положения его работ следующие:

— все проявления творческой инициативы детей ценны, поэтому главная задача педагога — всемерно стимулировать их;

— важным средством активизации творческих способностей является комплекс всех видов музыкальной деятельности, когда дети могут проявить себя в самых различных направлениях;

— педагогическая ценность детского творчества заключена в самом процессе творчества.

Ученый, вскрывая природу творческого процесса, показал, что в развитии творческих способностей существуют определенные этапы:

— накопление впечатлений;

— выражение творческого начала в зрительных, сенсомоторных, речевых направлениях;

— двигательные, речевые, музыкальные импровизации, иллюстративность в рисовании;

— создание собственных композиций, которые являются отражением художественного впечатления: литературного, музыкального, изобразительного, пластического;

— собственно музыкальное творчество (написание песен, пьес для фортепиано).

Идеи Б.Л. Яворского нашли широкое воплощение в музыкальном воспитании дошкольников, где, например, музыкально-творческие способности формируются на основе игры на инструментах, движении, пении, декламации и др.

Исследуя музыкальное творчество, Б.В. Асафьев писал: «...единственным выходом, по существу оздоравливающим музыкальный детский инстинкт, является вызывание творческого дара: способности изобретения и комбинирования материала. Воспитывать же музыкально-творческие способности следует... потому, что каждый, кто хоть немного ощутил в какой-либо сфере искусства радость творчества, будет в состоянии воспринимать и ценить все хорошее, что делается в этой сфере, и с большей интенсивностью, чем тот, кто только пассивно воспринимает. Музыкальное творчество не проявляется только в сочинении “сложных музык”, оно гораздо многообразнее и разветвлённее, чем кажется. Вызвать его — это значит, прежде всего, обратить у детей внимание на то, что они поют и играют, т.е. на музыкальный материал».

Говоря о формировании музыкальных способностей, необходимо остановиться на вопросе о том, когда, с какого возраста следует развивать музыкальные творческие способности детей. Дошкольное детство 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.

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.

Детское творчество – это форма активности, в процессе которой ребенок видоизменяет окружающий его мир и создает нечто новое для себя и других. Работу по формированию творческих способностей необходимо вести в системе.

Творчество характеризуется, как высшая форма деятельности личности, требующая длительной подготовки, эрудиции и интеллектуальных способностей.

Различные виды искусства обладают специфическими средствами воздействия на человека.

Каждый вид искусства, будь то музыка или живопись, несет в себе ценность художественно-эстетического воспитания. Дети учатся чувствовать и понимать, замечать хорошее и плохое, творчески думать и действовать – тем самым приобщаются к различным видам художественной деятельности.

«Музыка – посредник между жизнью ума и жизнью чувств» - говорил Бетховен. Чередование различных видов деятельности с музыкальной деятельностью требует от детей внимания, сообразительности, быстроты принятия решений, организованности и способности проявления волевых качеств, творческой индивидуальности.

Комплексному, с элементами интеграции, музыкально-творческому развитию дошкольников посвящены работы таких заслуженных педагогов, как Т.Н. Доронова, А.И. Буренина, Н.А. Ветлугина, Л.Н. Алексеева, М.Л. Петрова, О.П. Радынова, К.В. Тарасова, Т.Э. Тютюнникова и др.

В последнее время появилось много нового, увлекательного и доступного музыкального материала, который может поднять на новый уровень творческое развитие детей.

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. При формировании мышления формируется зрелая личность, способная творить и созидать.

«Надо развивать творческое начало у всех, чтобы мир не оставался таким, какой он есть, а преображался. Преображался к лучшему.» Джанни Родари

Список литературы:

1. Буренина А.И. Мир увлекательных занятий. Выпуск 1: Мир звуков, образов и настроений. СПб., 1999
2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
3. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. М., 2000
4. Картушина М.Ю. Проблемы современного музыкального воспитания дошкольников /М.Ю. Картушина //Управление ДОУ. – 2005. – №5. – С. 42-46.
5. Костина Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста “Камертон”. – М., 2004.
6. Линченко Н.М., Кириллова О.А. Серьезная музыка – малышам: пособие для воспитателей и музыкальных руководителей ДОУ. Мурманск, 2000
7. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры: пособие для практических работников дошкольных учреждений. М., Аркти. 2001
8. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников. М., 2000
9. Радынова О.П., Катенене А.И., Паландишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. М., 2000