Детское музыкальное творчество

Содержание

1. Музыкальное творчество как средство активизации интеллектуальных возможностей и воображения дошкольников

2. Виды музыкального творчества у дошкольников

3. Конспект музыкального занятия с применением вокального, танцевального, игрового творчества

1. Музыкальное творчество как средство активизации интеллектуальных возможностей и воображения дошкольников

Музыка неразрывно связана с жизнью отдельной личности и с жизнью общества. Особая сила музыки заключается в ее свойстве непосредственно передавать растущее, развивающее чувство. Вот почему она является исключительно важным фактором в развитии ребенка.

Однако, музыкальная среда, которая окружает детей дома, ограничивается в основном лишь развлекательной музыкой. Только некоторые родители создают дома условия для развития музыкально - творческих способностей детей, большинство же родителей полагают, что никакое творчество их детям не нужно, в жизни оно не пригодится.

Важно донести до родителей, что усвоенные в области музыки творческие начала позднее могут с успехом проявиться в другой будущей деятельности ребёнка, что ребёнок реагирует на окружающий мир в первую очередь через эмоции. Наука психологии и эдукологии доказала, что музыка очень значима, поскольку взращивает духовные силы маленьких детей - интеллект, благородство, эстетические чувства. Посредством музыки ребёнок может заглянуть в свой внутренний мир и во внутренний мир другого, в саму жизнь.

Детское творчество - одна из форм самостоятельной деятельности ребенка, в процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создает нечто новое для себя и других. А любая деятельность - это активный процесс овладения общественным опытом, достижениями культуры. В деятельности совершенствуется восприятие, память, мышление, воображение, ощущения.

Всем детям свойственно творчество. Познавая мир, дети ищут способ по-своему его интерпретировать, переделать, сделать что-то своё. Творчество во время игры даёт ребёнку много радости, удовлетворения тем, что он делает.

Зачатки творчества ребёнка проявляются в различной музыкальной деятельности с самого раннего возраста. Дети поют, играют, танцуют, научаясь выполнять различные движения, мелодии. В импровизациях ребенок эмоционально, непосредственно применяет все то, что усвоил в процессе обучения. В свою очередь обучение обогащается творческими проявлениями детей, приобретает развивающий характер. Зачастую дети дошкольного возраста начинают импровизировать услышанные мелодии, увиденные игры, или танцы, самостоятельно подбирают и комбинируют знакомые движения и придумывают собственные, оригинальные упражнения, поют.

Детское творчество, как один из способов интеллектуального и эмоционального развития ребёнка, имеет сложный механизм творческого воображения, делится на несколько этапов и оказывает существенное влияние на формирование личности ребёнка.

Процесс детского творчества делится на следующие этапы: накопление и сбор информации, обработка накопленных данных, систематизирование и конечный результат. Подготовительный этап включает в себя внутреннее и внешнее восприятие ребёнка окружающего мира. В процессе обработки ребёнок распределяет информацию на части, выделяет преимущества, сравнивает, систематизирует и на основе умозаключений создает нечто новое.

Детям необходимо творить и переживать, чтобы понимать. Чтобы сделать музыку своим личным опытом, надо "пребывать в ней" - играть на инструментах, танцевать, самому придумывать и изменять, сочинять, переживая при этом чувство восторга и удовольствия, петь. Песня помогает ребёнку более эмоционально понять природу, формирует эстетическое чувствование мира. При пении и разговоре задействованы те же самые органы языка. От их управления зависит языковая выразительность ребёнка. Известно, что голос наилучшим образом развивается при пении. Пение лечит заикание. При пении ребёнок лучше чувствует интонацию языка, темп. При пении песен различной тематики обогащается словарный запас ребёнка, и его речь становится более выразительной. Различные вокальные упражнения очень эффективно устраняют дефекты речи, улучшают дикцию и артикуляцию. Кроме того, пение формирует приятный тембр голоса, укрепляет связки голоса. Здоровый и красивый голос важен и для успешного общения и для успешного обучения.

Под влиянием музыкальных впечатлений у детей развивается воображение. Оно обогащается различными образами прослушанных произведений. Само по себе слушание музыки будит фантазию ребенка. Он создает в своем воображении новые эмоциональные связи в соответствии с характером музыки или же вспоминает ранее пережитые ситуации и разукрашивает их своей фантазией. Воображение связано с таинственным и утончённым внутренним миром ребёнка, зачастую недоступным даже родителям. Это правда, что очень чувствительные к музыке дети втягиваются в мир могущественных проявлений.

Почти каждое произведение, с которым знакомится ребенок, приносит новое содержание в его внутренний мир. В процессе обогащения музыкального опыта внимание детей все более ясно и устойчиво сосредоточивается на самой музыке, на ее выразительных средствах. От непосредственно эмоционального отклика на музыкальное звучание (нравится - не нравится) ребенок постепенно приходит к способности сознательно оценивать красоту музыкального произведения в целом, а затем дифференцировать оценку тех или иных его сторон. В этом отражается процесс познавательного развития детей. "Слышать так, чтобы ценить искусство, - это уже напряженное внимание, значит, и умственный труд, умозрение" - пишет Б.В. Астафьев.

В музыкальном опыте зарождается и получает свое развитие музыкально-образное мышление, т.е. способность воспринимать музыкальное звучание как связную выразительную последовательность звуков (восприятие мелодического образа), их комплексов (восприятие выразительности тембров, гармонии), а также способность слышать и узнавать разную фактуру произведения (гармония, полифония и т.д.). Следует учесть, что ребенку доступно почувствовать не только музыкальное настроение, но и, вопреки мнению взрослых, идею произведения. Строй адекватных мыслей и чувств, понимание идеи возникают у слушателя благодаря активизации его музыкального мышления. Приемами такой активизации могут быть различные задания и целевые установки перед прослушиванием, вокализация, "подыгрывание" на простейших музыкальных инструментах, т.е. музыкальное творчество. Эта сфера мышления, которая развивается в музыкальной практике детей, способствует и расширению их общих познаний о действительности, их кругозора в целом и совершенствует способности к разносторонней умственной деятельности.

Музыкальное восприятие - сложный творческий процесс, в основе которого лежит способность слышать, переживать музыкальное содержание. В работах Г.Ю. Маляренко, М.В. Хватовой (1993-1996 г.) показано, что регулярное восприятие детьми специально подобранной музыки улучшает кратковременную память, а также повышает показатели вербального и невербального интеллекта. В результате музыкального воздействия повышается чувствительность не только слухового, но и зрительного анализаторов, в целом оптимизируются функции мозга, улучшается регуляция произвольных движений, ускоряется переработка информации, повышается умственная работоспособность. М.В. Хватовой было также выявлено, что обогащенная с помощью музыки сенсорная среда пребывания детей повышает устойчивость биоэлектрической активности мозга к весенним астенизирующим влияниям и способствует сохранению достаточно высокого уровня функционального состояния центральной нервной системы у детей в течение года. Пролонгированное акустическое сенсорное воздействие в виде фрагментов специально подобранной музыки активирует созревание подкорковых структур и совершенствование регуляторных механизмов хронотропной деятельности сердца. В целом улучшаются психофизиологические характеристики мозга, а значит - повышается способность мозга к обучению.

Таким образом, музыкальное творчество представляет собой действенную силу, стимулирующую общее, и в частности, интеллектуальное развитие личности ребенка.

Музыкальное творчество детей дошкольного возраста является естественной потребностью и формой самовыражения. Особая роль принадлежит воображению, проявляется стремление к подражанию. Большое значение имеет подвижность воображения, фантазия, эмоциональная сторона, критический контроль интеллекта. Например, это может быть ритмизация и мелодизация коротких призывов, вопросов и ответов, импровизирование последующих построений в ответ на предложенные воспитателем предшествующие построения, а по мере развития детей - и создание несложных мелодий к текстам. Новые формы восприятия - это и новые формы интеллектуальной деятельности детей, для которой в целом характерно развитие некоторых специальных процессов анализа и синтеза при сохранении эмоциональности и образно - обобщающей функции музыкального сознания.

Обучение, включающее проблемные, поисковые творческие задания (начиная с младшего дошкольного возраста), раскрепощает творческие силы детей, развивает воображение, образное мышление, эмоции. В дошкольном возрасте ребенок охотно пробует свои силы в различных импровизациях.

Воспитание творчества дает такие качества и способности, которые необходимы ребенку, чтобы иметь дело с неизвестными ситуациями и переменами и осознанно с ними справляться. Творческий ребенок находится в постоянном контакте с окружающим миром и принимает в нем живое участие.

Главное в деятельности воспитателя - это совместное творчество с детьми. Детское музыкальное творчество - это гимн импровизации, потому что все дети умеют импровизировать, только нужно им немного помочь.

2. Виды музыкального творчества у дошкольников

Музыкальное детское творчество - это синтетическая деятельность, проявляющаяся в разных видах: игра на музыкальных инструментах, ритмика, пение. Дети обычно импровизируют спонтанно, в различных играх. Они поют куклам колыбельную, напевают марш для солдатиков, охотно сочиняют песни, придумывают мелодии на заданный текст.

Творчество в пении - это импровизация простейших мотивов, придумывание своих мелодий на заданный текст.

"Успешность творческих проявлений детей зависит от прочности певческих навыков, от умения выражать в пении определённые чувства и настроения, а также петь чисто и выразительно" О.П. Радынова.

Умение творить, самостоятельно искать песенные интонации детей надо обучать, формировать у них музыкальный вкус, развивать умение чисто интонировать свои импровизации и критически их оценивать. Только хорошее овладение этими навыками побуждает дошкольников к свободе самовыражения, к творчеству. Обычно этими умениями дети овладевают к старшему дошкольному возрасту. Но формировать творческие проявления необходимо намного раньше, используя посильные детям творческие задания (спеть своё имя, колыбельную кукле и т.д.).

Учитывая, что творческие возможности детей индивидуальны, важно создать наилучшие условия для самовыражения каждому своему воспитаннику, поддержать неуверенного в себе, остановить тех, кто высмеивает неудавшийся опыт товарища. И даже если песенная импровизация действительно примитивна и неинтересна, важно заверить маленького исполнителя, что стоит еще немного поработать, и придет успех.

Работу над песенной импровизацией детей необходимо вести поэтапно. На первом этапе использую эпизод " Знакомство". Дети с удовольствием пропевают свои имя и фамилию, адрес, имя мамы. Кроме того, на данном этапе даются упражнения на звукоподражание, задания сочинить мелодию без слов, на слошля-ля, та-та и т.д., формируются навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. Для этого часто используется игровой прием. Например, в младшей группе, принеся на занятие куклу, можно сказать: "Дети, к нам пришла кукла Маша. Она очень любит с вами играть, танцевать. Кто хочет поплясать с куклой, позовите ее". Затем предложить пропеть ее имя ласково и нежно. Тот, у кого получилось лучше всех, танцует с куклой. Сначала дети младшей группы произносят имя нараспев, но постепенно, с приобщением певческого опыта, речевые интонации переходят в певческие.

В старшей группе использую следующий прием - творческие задания. Предлагаю детям сочинить колыбельную, плясовую на слог "ля", марш на слог "тра-та-та", придумать ритмический рисунок на музыкальных инструментах.

На втором этапе нацеливают детей на создание своих мелодий. Для этого используют различные звукоподражания (тиканье часов, звучание барабана), имитацию голосов кукушки, кошки, передачу голосом различного настроения персонажей (котик выздоровел - заболел). Затем дети придумывают певческие переклички: " Лена, где ты?" - " Я здесь", сочиняют мелодию колыбельной песни (рус. народная колыбельная "Котенька-коток"). На данном этапе, кроме игрового приема, вводятся более сложные, например, музыкальные вопросы и ответы, приветствие. Предлагают детям задание " Как тебя зовут?". На одно занятие приношу куклу Петрушку (бибабо) и говорю: " Дети, у нас в гостях Петрушка. Он хочет с вами подружиться, но никого не знает по имени. Давайте с ним познакомимся". Напоминаю при этом: Так как имена у вас все разные и чтобы каждого из вас он лучше запомнил, постарайтесь, чтобы прозвучало ваше имя по-особенному, не похоже на другое". И каждый ребенок старается придумать, сочинить свою песню, исполняет ее, а Петрушка говорит, чье имя запомнил лучше всех.

На третьем этапе учат детей более осмысленно сочинять мелодию на заданный текст (стихи А. Барто, С. Маршака), фольклорные тексты, сочинять попевки определенного настроения, жанра(танец, марш, песня). Правда, подобные задания они пробовали выполнять и раньше, но на несколько ином уровне. Предлагаю дошкольникам сочинить песни на программные стихотворения. Стихи, выученные в группе, можно переложить на музыку.

На заключительном этапе детям подготовительной группы предлагают такое творческое задание, как сочинение мелодии в заданном жанре. Такие песенные импровизации дети придумывают на слоги: тра-та-та - марш, а-а-а - вальс, ля-ля - полька, пение с закрытым ртом м-м-м - песня. Предлагая творческое задание, можно рассказать детстве П.И. Чайковского, обратить внимание на то, что композитор начал сочинять музыку с 5 лет. Детям старшего дошкольного возраста тоже 5-6 лет, и они могут попробовать свои силы. Для этого можно применить такой игровой прием. Вызвать подгруппу детей и сказать им: Представьте, что вы стали настоящими композиторами. К вам пришли гости и попросили сочинить польку. Начало они придумали, а конец у них никак не получается. Помогите им!". Затем дети - гости поют начало песни, а дети - композиторы сочиняют конец. Таким образом, все дети участвуют в творческом процессе.

Важно обращать внимание детей на выразительность их импровизаций даже в простейших упражнениях. Например, ребенок должен спеть свое имя с точной эмоциональной окраской, чтобы сверстники могли ее различить, - задорную, робкую, испуганную или веселую интонацию. При импровизации звукоподражаний полезно также создавать игровую ситуацию, которая будила бы воображение детей, например: "Пусть волк споет нам свою песню на звук У. Он голодный и злой: никак не может найти добычу. (Ребенок импровизирует.) А теперь пусть он покачает своих волчат и споет им спокойную и ласковую песенку". Необязательно, чтобы заяц всегда был трусливым, а лисица - хитрой. Ситуации, придуманные самими детьми или подсказанные педагогом, должны наталкивать ребят на поиск выразительных средств, наиболее подходящих для конкретного образа.

Танцевальное творчество проявляется в умении комбинировать знакомые элементы танца, создавать собственные движения, придумать простой танец.

Работа над танцевальным творчеством начинается с простых импровизаций, различных переплясов. Затем дети придумывают не только отдельные движения, соответствующие характеру музыки, но и целые композиции и сюжеты. Важно обращать внимание на выразительность танцевальных импровизаций, постепенно детей подготавливать к развернутой композиции. Дошкольникам очень нравится, что они сами могут сочинить движения, пляски, проявляют все большую и большую активность. Прослушав музыку того или иного жанра, дети с удовольствием сочиняют польку или вальс.

Полноценное танцевальное творчество ребёнка возможно при условии, что его музыкально-эстетические представления постоянно обогащаются и если у него есть возможность проявить самостоятельность.

В младшем дошкольном возрасте детям предлагают создать музыкально-игровые образы в однотипных движениях отдельных персонажей (повадки и танцы задорных чижей, музыка Я. Дубравина; танцы веселых лягушат, музыка Ю. Литовко; танцы смелых кавалеристов, музыка Е. Тиличеевой и т.д.).

Затем задания усложняют - развитие музыкально-игровых образов в действиях отдельных персонажей ("Ворон", русская народная прибаутка; "Всем, Надюша, расскажи", белорусская народная песня, обр. А. Полонского; "Сапожник", чешская народная песня, обр. Ан. Александрова и т.д.), передача характера музыки в различных танцевальных жанрах (полька, вальс, галоп). Способствуют развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. Стимулируют самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизируют выполнение движений, передающих характер изображаемых животных.

Для развития танцевально-игрового творчества рекомендуют следующие произведения: "Пляска", муз. Р. Рустамова; "Зайцы", муз. Е. Тиличеевой; "Веселые ножки", рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; "Волшебные платочки", рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.

Детям среднего дошкольного возраста предлагают передать в игре взаимосвязь нескольких персонажей ("Котик и козлик", музыка Е. Тиличеевой; "К нам гости пришли", музыка А. Александрова; "У медведя во бору", русская народная мелодия и т.д.), найти элементы национальных танцев (русский, украинский, белорусский, литовский и др.). На данном этапе продолжается развитие эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк, гордый петушок, хлопотливая курица). Дети под руководством воспитателя и музыкального руководителя начинают инсценировать песни, музыкальные игры и ставить постановки небольших музыкальных спектаклей.

В старшей группе ребята выполняют наиболее сложные задания: самостоятельно придумать композицию музыкальной игры или танца ("На мосточке", музыка А. Филиппенко; "Жили у бабуси", русская народная песня; "Кто построил дом?", музыка Е. Тиличеевой и т.д.).

Инструментальное творчество проявляется как правило в сиюминутном творчестве. Условие, обеспечивающее успешное инструментальное творчество - владение навыками игры на инструментах. Для решения этой задачи используется метод элементарного музицирования. Педагог обучает навыкам игры на музыкальных инструментах, знакомит с их выразительными возможностями, показывает способы воплощения музыкальных образов на разных инструментах, чтобы дети сами стремились импровизировать и на занятиях, и в самостоятельной деятельности в детском саду и семье.

Исполнение песен, слушание музыки, танцевальные импровизации, творческое озвучивание стихотворений сопровождается игрой на музыкальных инструментах. Дети на занятиях по очереди становятся то танцорами, импровизирующими движение, то музыкантами, аккомпанирующими движению. Даже совсем маленькие дети способны импровизировать свою музыку. Рожденная их фантазией, она проста и чудесна, как сама страна детства.

Метод элементарного музицирования предполагает комплексный, интегрированный подход к построению различных занятий с детьми, дает возможность экспериментировать, нетрадиционно организовывать взаимодействие с ребенком, создавая условия для развития творческих способностей. В работе возможно сочетание вокальных, инструментальных импровизаций, мини-рассказов. Вот два примера мини-рассказов, в которые включена импровизация.

1. Пришли дети в лес и, чтобы не потеряться, стали аукаться - ...(вокальные примеры). В лесу услышали пение кукушки - ... и стук дятла -... Закапал дождик -... А потом тучки ушли, и запел соловей -...

2. Настало утро, пропел петушок -... Стало слышно, как пастух заиграл на рожке -... Коровы начали собираться в стадо и мычать -...

Элементарное музицирование дает возможность каждому ребенку выразить себя: на занятиях дети придумывают интонацию, изменяют придуманное, играют, изобретают способ игры, комбинируют ее в разных вариантах, экспериментируя и фантазируя.

На занятиях музыкальный руководитель дает детям творческие задания различной степени сложности: от простых звукоподражаний до сочинения разных по жанру и характеру мелодий.

При этом эффективны парные задания на импровизацию музыкальных образов, контрастных между собой. В младшем дошкольном возрасте дети импровизируют на ударных инструментах контрастные по характеру звукоподражания (например, шум приближающегося и удаляющегося поезда). В средней группе они могут сыграть на металлофоне свою колыбельную и плясовую мелодию. В старшем возрасте задания усложняют. Широко применяются различные виды контрастных сопоставлений: контраст в пределах одного жанра (сочинение разных по характеру песен, ганцев, маршей, например, боевого и шутливого), контраст в пределах одного названия (сочинение двух разных по характеру пьес, например, птичка поет весело и грустно), контраст в пределах одного настроения, передача возможных его оттенков (веселое, торжественное и веселое, нежное; светлая грусть и грусть-жалоба и т.д.).

Важно заострять внимание дошкольников на том, что даже простое звукоподражание (например, шум дождя) можно передать по-разному: чтобы в музыке слышались волшебные легкие капельки теплого дождика, сверкающие на солнце, или грозные, барабанящие по крышам тяжелые капли сильного ливня с ветром и громом, когда становится темно и страшно.

Творческие задания малыши могут выполнять и коллективно - шумовой оркестр. Педагог обсуждает с детьми, какими инструментами, в каком темпе, с какими динамическими оттенками лучше передать тот или иной образ. Творческие задания для шумового оркестра применяют уже в младших группах: передать в музыке цокот копыт, волшебные падающие снежинки. Снежинки можно изобразить с помощью звенящих колокольчиков, треугольников, металлофонов, а цокот копыт - с помощью деревянных ложек, кубиков. Важно, чтобы дети понимали, что, создавая какой-либо образ, необходимо выразить настроение, характер музыки (всадник может скакать беззаботно, весело, бодро или торопливо, стремительно, решительно; он может ехать вдалеке, потом приближаться и удаляться). В зависимости от характера образа, который предстоит передать, дети выбирают определенные выразительные средства.

В старшем дошкольном возрасте (а иногда и раньше) дети способны запоминать и затем повторять свои импровизации, т.е. сочинять несложные мелодии. Как правило, ребенок стремится в своем сочинении передать какой-либо конкретный программный образ или черты определенного жанра (песня, танец, марш). Нужно побуждать детей сочинять мелодии и без определенной программы, названий, помогать им сделать музыкальные импровизации, даже самые элементарные, выразительными, окрашенными настроением.

Характер руководства педагога инструментальным творчеством зависит от индивидуальных особенностей каждого ребенка. Одни дети нуждаются в детальном показе возможных творческих действий, постоянном наблюдении взрослого и помощи, другие действуют более самостоятельно.

Степень участия педагога в творчестве детей меняется и в зависимости от возраста воспитанников. Прямое участие необходимо, когда ребята овладевают первоначальными ориентировочными действиями (показ приемов звукоизвлечения в зависимости от характера мелодии, возможных вариантов импровизаций; создание игровой ситуации, побуждающей к творчеству, и т.д.).