МКДОУ: д/с №16 г. Кимовск

Педагогический опыт работы музыкального руководителя Горбуновой Марины Валерьевны по теме:

«Развитие творческих способностей в развитии музыкальнотеатрализованной деятельности дошкольников»

Введите в мир театра малыша,

И он узнает, как сказка хороша!

Проникнется и мудростью, и добротой,

И с чувством сказочным пойдет он

Жизненной тропой!

Г. Попова

В современном мире образовательное учреждение становится местом, где ребенок проходит первые этапы социализации, воспитания и обучения. Успешное прохождение этих этапов является основой для дальнейшего благоприятного развития личности ребенка.

Во многих семьях книги не актуальны, их место заняли компьютеры и компьютерные игры, телевизор, просмотр которого не всегда контролируется со стороны родителей. Родители увлечены идеей интеллектуального воспитания детей. Они хотят видеть своих детей усидчивыми, внимательными, собранными, целеустремленными, желающими учиться, то есть наделенными такими качествами, которые способствуют умственному развитию и облегчает процесс обучения. Современные дети быстро решают логические задачи, но они значительно реже восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, творят.

Прогрессивные тенденции современной детской психологии педагогики, определяющие продуктивную деятельность как условие развития креативности личности, как движущую силу формирования психической готовности к школе выявляют значимость творчества в развитии школьников. Ведь все культурные ценности, накопленные человечеством — результат творческой деятельности в будущем, будет определяться творческим потенциалом подрастающего поколения.

Проблемой детского творчества занимались и занимаются многие психологи, искусствоведы и педагоги, такие, как Б.М. Теплов, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман, З. Фрейд, В. Глоцер, Т.Г. Казакова, Л.С. Ходонович, Г.А. Никашина и другие. Благодаря этим исследованиям в теории существуют два взгляда на то, нужна ли помощь взрослого в развитии творческих способностей. Одни исследователи (В. Глоцер, Б. Джеферсон) утверждают, что » любое вмешательство педагога в процесс творчества ребенка вредит индивидуальному выражению личности». Они считают, что творчество детей возникает спонтанно, интуитивно, в советах взрослых и в их помощи дети не нуждаются. Следовательно, роль педагога в данном случае должна заключаться в том, чтобы уберечь детей от ненужных воздействий со стороны и тем самым сохранить самобытность и оригинальность их творчества. Другие исследователи (Запорожец А.В., Ветлугина Н.А., Казакова Т.Г., и другие) признают интуитивность и самобытность детского творчества, но вместе с тем считают нужным разумное влияние взрослого. Таким образом, можно сделать вывод, что вмешиваться в творчество детей можно по-разному. Если ребенок с помощью взрослых научится соответствующим способам действий, будет

положительно оценивать свое творение, то такое вмешательство будет способствовать детскому творчеству.

Л.С. Выготский обращает внимание на то, что в развитии детского творчества необходимо соблюдать принцип свободы, который является обязательным условием любого творчества. Это говорит о том, что творчество детей не может быть ни обязательным, ни принужденным. Оно может возникать только из детских интересов.

Отмечая важность развития музыкальных творческих способностей дошкольников Л.С. Ходонович основное место отводит музыкальной игре.

У каждого ребенка есть потребность в творческой деятельности. В детстве ребенок ищет возможности реализовать свой потенциал и именно через творчество он может наиболее полно раскрыться как личность. Для ребенка творить – это не обязательно создавать новое, это скорее – выражать себя. Любое творчество для него – больше процесс, чем результат. В ходе этого процесса он лучше расширяет свой опыт, радуется общению, начинает больше доверять себе. Вот здесь-то и требуются особые качества ума, такие, как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать находить связи и зависимости – все то, что в совокупности и составляет творческие способности.

Театрализованная деятельность в детском саду, на мой взгляд — это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности, а в сочетании с музыкой этот процесс становится во сто крат интересней и эффективнее.

Лошкольный возраст — один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, формируется личность человека. В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается. Поэтому так важно с самого раннего детства приобщать маленького человека к театру, литературе, живописи, музыке. Чем раньше это начать, тем больше результатов можно достигнуть. Уникальные возможности каждого ребенка полнее всего проявляются и развиваются в творческой деятельности, одной из которых в детском саду является театрализация. Увлечь детей искусством, научить их понимать прекрасное - главная миссия музыкального руководителя. Мной предпринята попытка доказать, что одним из эффективных способов развития музыкальных творческих способностей детей дошкольного возраста является театральная деятельность. Театральная деятельность это самый распространенный вид детского творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, потому, что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. Именно через театральную деятельность каждый ребенок может проявить свои чувства, желания и взгляды, причем не только наедине с собой, но и публично, не стесняясь присутствия слушателей. Поэтому в свою работу по музыкальному воспитанию я включила разнообразные театральные игры, игровые упражнения и театральные постановки.

На мой взгляд, систематическое вовлечение дошкольников в театральную деятельность приводит к значительным сдвигам в развитии музыкальных творческих способностей у детей.

«Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка, приобщает его к духовному богатству. Постановка сказки заставляет волноваться, сопереживать персонажу и событиям, и в процессе этого сопереживания создаются определенные отношения и моральные оценки, просто сообщаемые и усваиваемые» (СухомлинскийВ.А.

Театральная деятельность	
	Инсценировка песен
	Театрализованные представления
	Музыкально-театрализованные игры
	Музыкальные спектакли
	Фольклорные праздники
	Пластические этюды
В ДОУ создана необходимая среда: имеется эстетически оформленный музыкальный зал, оснащенный необходимым техническим и дидактическим оборудованием, отвечающим современным требованиям: музыкальный центр, ноутбук, колонка с микрофонами, музыкальные инструменты, дидактические пособия и атрибуты, ширма, кукольный театр, костюмы, шапочки для театрализации. В группах имеется музыкальные и театральные уголки. Актуальность избранной мной темы на современном этапе очевидна: педагогика из «дидактической становится развивающей», а значит использование элементов театрализации, развития музыкальных творческих способностей, импровизации в процессе обучения и воспитания детей становится все более заметным, являясь одним из перспективных направлений педагогической мысли. Знакомясь с современными идеями развивающего образования, я уяснила для себя их суть, стараясь придерживаться ее главных принципов: развития, творчество и игра. Я поддерживаю те педагогические идеи, суть которых сводится к единой концепции: развитие ребенка может быть понятно как активный процесс самосознания, деятельного творения	
педагог	ким человеком собственной личностной биографии. А помочь ему должен взрослый – в данном случае – Я, музыкальный руководитель, связанный с ним едиными узами гвия и сотрудничества.
деятелн творчес	онне – развитой творческой личности дошкольника средствами театрализованной вности, определение значения театрального искусства как средства развития музыкальных
Для до	стижения данной цели определены следующие задачи:
пскусст	Пробуждать в душе каждого ребенка чувство прекрасного и прививать любовь к
постан	Использовать в данной деятельности: театральные игры, музыкальные спектакли и сказки, овки кукольного театра;
	Формировать потребность у детей духовно обогащаться через театрализованную

Развивать формирование простых навыков творческого воображения через различные

деятельность, музыку;

виды театрализованной деятельности, музыку.

Основной идеей моей работы является приобщение детей к искусству, посредством театрализованной деятельности, способностям проявлять музыкальное творчество.

Мною были определены основные принципы, которые легли в основу опыта:

единой	Принцип направленности. Я учитываю, что цели и задачи моей работы строятся на концепции государственной политики в области дошкольного образования.
возраст	Принцип систематичность и последовательности . Начиная с раннего дошкольного га «учу – играя», прививая знания, умения и навыки на практике.
	Принцип наглядности обучения. Я продумываю:
Дидакт	гические цели исследования наглядности
Методи	ику показа;

Количество наглядности и последовательность демонстрации;

Сочетания определенных видов наглядности;

Включение детей в анализ наблюдаемых объектов;

Соблюдение требований культуры показа и к оформлению наглядности.

□ **Принцип интегрированного подхода**. Предлагаю план совместной работы с воспитателем, учителем-логопедом, хореографом, физруком.

Принцип воспитывающего и развивающего обучения. Определяю ведущие цели обучения: познавательную, воспитательную, развивающую. В процессе работы побуждаю детей к самостоятельному поиску, импровизацию

Принцип прочности

Все сформированные умения и навыки применяю на практике: осуществляя индивидуально-дифференцированный подход в процессе каждого занятия.

Научная новизна и теоретическая значимость опыта состоит в рассмотрении проблемы развития музыкальных творческих способностей дошкольников средствами театрального искусства, в разработке форм и методов работы с детьми как на занятиях по музыкальному воспитанию, так и вне занятий, в обозначении основных направлений организации музыкально — театрального искусства.

Определены и теоретически обоснованы педагогические условия, способствующие развитию творческих способностей дошкольников средствами музыкально-театрализованной деятельности, предусматривающие:

Применение разработанных принципов развития творческих способностей дошкольников: гуманного взаимодействия, сотворчества, синкретизма, обучения в действии, импровизационности;

Организацию творчески ориентированной среды, которая включает инструментальное обеспечение, творческие продукты детей, варьируемые и синкретизируемые в разнообразных формах музыкально-театрализованной деятельности (речевые игры, ритмодекларация, пальчиковые игры, игры со звуком, игры с жестами, игры с ритмом, игры с инструментами,

двигательные игры, коммуникативные игры, элементарный театр, пластическое интонирование, танцевальные миниатюры, элементарные танцы).

Практическая значимость состоит в том, что накопленный материал (планирование, занятия по музыкальному воспитанию, консультации для педагогов и родителей и др.) может быть использован при проведении праздников, развлечений, в повседневной жизни детей, на занятиях в театральных кружках.

Музыкально-театрализованная деятельность — это самая эффективная форма музыкального воспитания, способствующая формированию творческой личности ребенка. Она понятна ребенку, близка его природе, потому, что связана с игрой. Через театрализованную игру ребенок получает больше информации об окружающем мире, у него развивается память и воображение, он переживает различные эмоциональные состояния, а самое основное — учится творить. Музыкально-театрализованная деятельность пользуется у детей неизменной любовью. Участие в ней ребенка прививает ему устойчивый интерес к литературе и театру, формирует у него артистические навыки, побуждает его к созданию новых образов. Кроме того, помогает взрослым установить с детьми тесные контакты в плане сотрудничества, являясь для педагога в то же время эффективным средством раскрытия ребенка и педагогического воздействия на него. Любая работа с детьми подразумевает работу с педагогами и родителями, так как ребенок на музыкальном занятии находится всего 20-25 мин, а все остальное время он проводит в группе и дома, поэтому свою работу я строила в тесной взаимосвязи как с педагогами, так и с родителями моих воспитанников.

В своей работе я использовала различные формы организации театрализованной деятельности. На музыкальных занятиях я учила детей понимать язык музыки: слышать начало и окончание музыкальных фраз и целых музыкальных построений, анализировать прослушанное, используя комплекс средств музыкальной выразительности. В движениях, при исполнении пластических этюдов и танцевальных композиций учила передавать настроения и чувства героев, создавать целостный музыкальный образ. Возможность высказаться предоставляла каждому ребенку.. Все средства, используемые мной на музыкальных занятиях, были направлены на то, чтобы помочь ребенку лучше понять музыку, глубже проникнуть в ее содержание, а потом музыка помогала детям выразительнее исправить тот или иной образ.

Чтобы ребенок овладел необходимыми знаниями и умениями, проявил творческие способности, ему необходимы яркие впечатления. Чем богаче опыт малыша, тем ярче проявятся его творческие данные. Поэтому, я считаю, очень важным с самого раннего детства приобщить ребенка к музыке, театру, литературе, живописи. Чем раньше начать развивать творческие способности детей, тем больших результатов можно достичь.

Театрализацию в работе с детьми я использовала с самого младшего возраста. Малыши с радостью изображали в небольших сценках повадки животных, имитируя их движения, голоса. С возрастом задачи по театрализованной деятельности усложнялись, дети инсценировали небольшие сказки, поэтические произведения. К театрализации я обязательно привлекла воспитателей, которые с удовольствием брали на себя роли героев сказок. Приобщала родителей к подготовке спектаклей, тем самым старалась сблизить семью с жизнью детей в детском саду. Также мной были составлены планы, разработаны рекомендации, консультации для родителей, освещающие вопросы театрального просвещения детей дома. Совместные мероприятия взрослых и дошкольников создавали обоюдный интерес к театральному виду деятельности.

Условия

• Создание среды

- Составление планов
- Привлечение родителей.

С малышами я уделяла внимание отражению сказочных образов животных, анализировала характер движения, интонацию: летит большая и маленькая птица, веселые и грустные зайцы, снежинки кружатся, падают на землю, а также использовала упражнения по психогимнастике: полил дождь, дует ветер, солнышко, туча.

Я работала над тем, чтобы дети передавали настроение, меняли мимику. При работе с детьми, важным аспектом является участие детей в инсценировках, желание играть роль. Большое внимание я уделяла речи ребенка, правильному произношению слов, построению фраз, старалась обогатить речь. Вместе с детьми мы сочиняли маленькие истории, придумывали диалоги героев. Дети могли самостоятельно сочинить и обыграть какую-либо историю. Таким образом, проходят занятия сценречью на начальном этапе воплощения этого большого раздела программы.

В танцевальном творчестве, на занятиях по сцендвижению внимание я уделяла воспитанию интереса и желания двигаться в различных образах – зверюшек, снежинок, петрушек, цветов, активно использовала различные атрибуты: цветы, листики, ленты, салютики, платочки, кубики, шарики, к изготовлению которых активно привлекались родители воспитанников. Добиваясь яркой передачи разнопланового образа, использовала игры на внимание, фантазию. В танцевальном творчестве ребенок приобретает возможность получить жизнерадостную самоутверждающую уверенность в себе, что становится пресным фоном для развития его интеллектуальной сферы.

Мои воспитанники научились исполнять небольшие монологи и более развернутые диалоги между персонажами, разыгрывать действия с применением разнообразных движений, умеют согласовывать свои действия с действиями партнеров, не заслоняя их, находить выразительные средства исполнения роли. Этому способствовали специальные упражнения, направленные на выработку выразительности жестов.

Для стимуляции и развития детского музыкального творчества я всегда поддерживала инициативы импровизирования на музыкальных инструментах, пении, в танцевальной и театральной деятельности, что, в сою очередь, позволило развить в детях «живой» интерес к занятиям музыкой, превратить их из скучной обязанности в веселое представление.

Занимаясь с детьми, я старалась вызвать у них положительные эмоции. Думаю, что тем самым, незаметно для себя, дети включались в театральные игры, что помогает ученикам расслабиться, снять напряжение, создает радостную атмосферу.

На занятиях мы используем театральные этюды. Театральные этюды-игры развивают у детей творческое воображение, фантазию, мышление, восприятие, память. В процессе игр дети вырабатываются навыки, необходимые для отображения различных эмоций, настроений, отдельных черт характера (трусливый заяц, хитрая лиса). Для развития у детей эмоций я также включала в занятия по музыкальному воспитанию соответствующие упражнения. Такие игры рассчитаны на активное участие в них ребенка, который становится не пассивным исполнителем указаний педагога, а соучастником педагогического процесса. Уже в первый год обучения мы старались объединить театрализованные игры с элементами театрального спектакля или постановки, инсценировки песни в единое целое.

Работу по постановке мини-спектакля, музыкальной сценки мы начинаем с проектирования предметно-развивающей среды. Я выделила следующие составляющие: пространство, время, и предметное окружение. Нами был подобран репертуар, практический материал для работы с

детьми. Совместно с педагогами и родителями были изготовлены различные виды декораций, реквизит. Родители принимали активное участие в изготовлении костюмов, атрибутов, и декораций к нашим постановкам.

Любимый литературный жанр школьника в любом возрасте — сказка. Сказка в музыке — это интересный вид представления. Сказка, являясь важным средством умственного развития ребенка, развивает его воображение, а музыка «наполняет сказочные образы живым биением сердца и трепетом мыслей».

Музыкальная сказка — это яркое, эмоциональное изложение сказочных событий. Продуманный подбор музыкальных произведений создает необходимое настроение, усиливает впечатления, вызывает эмоциональный отклик. Через музыку познается и красота природы, присутствующая во всех сказках. В театральных постановках дети поют, исполняют знакомые и специально выученные песни и танцы. Я старалась разнообразить сюжет и вовлекать в спектакль больше детей. Часто сама сочиняю небольшие песенки, попевки, музыкальные монологи героев.

Подбирая сказки для спектаклей, шла от простого к сложному. Для начала разыгрывали с детьми небольшие музыкальные сказки: «Кот, петух и лиса» музыка В.Герчик, «Теремок» музыка Т. Попатенко, «Маша и медведь» музыка Е. Тиличеевой. В этих сказках звучит инструментальная и вокальная музыка, что намного облегчает детям целостное восприятие музыкальных образов. При распределении ролей я учитывала пожелания детей быть тем или иным персонажем, одобряла выбор, Иногда, тактично направляла ребенка на изменение роли, стараясь не обидеть его и убедить в том, что он неправ, выражая уверенность, что все юные актеры прекрасно справятся с ролью, например, зайца, потому, что хорошо представляют себе. Как он выглядит. Какой он трусливый, какой быстроногий (поэтому их называют — побегайками). Очень часто я использовала в соей работе прием, который мастерски применял С.Я. Маршак, описывая движения кошкиб прыг, шмыг, кувырком, клубком. Эти выразительные слова очень точно характеризуют каждое движение кошки. Для лучшей передачи детьми повадок животных и птиц, которые присутствовали почти во всех сказках, я применяла двигательные импровизации, которые проводила без предварительной подготовки, с элементами ритмопластики.

Кошки умываются, гоняются за мышкой. Ссорятся из-за сосиски, прячутся от хозяйки, которая их хочет наказать, просят у своих хозяев чего-нибудь вкусненького.

Гуси идут к водоему для купания, плавают и ныряют, выходят на берег и отряхиваются от воды, нападают на обидчика. Зовут свою хозяйку, чтобы она их накормила.

Куры увидели корм и бегут к нему, подзывают цыплят, пьют воду, сидят на жердочке.

Двигательные импровизации, в которых участвуют все дети, положительно влияют на качество исполнительской деятельности маленьких актеров. Работая над выражением лица, постигая язык тела, дети постепенно овладели и средствами выразительности, которые им помогали добиться успеха на подмостках детского театра, почувствовать уверенность в себе и в своих силах и возможностях.

На выступлении ребята проявляли творческую самостоятельность и часто вносили в исполнение ролей что-то личное, своеобразное. Исполняя роль, ребенок может не только представлять, но и реально эмоционально переживать поступки изображаемого им персонажа.

Для достижения сценической выразительности я выбирала такой темп спектакля, который вызывал наибольший эффект у зрителей. Декорации тоже имеют большое значение для постановки спектакля, но если действия актеров не заставили зрителя поверить в происходящее, то и никакие декорации не помогут.

Анализируя усвоение детьми содержания сказок, я пришла к выводу, что стихотворный текст запоминается детьми легче, и поэтому стала предлагать им сказки для постановки в стихотворной форме. Учитывая возрастные особенности детей, я старалась не допустить их перегрузки и заранее распределила обязанности между всеми, кто готовит постановку. Участие детей в действиях, которые происходят в сказке, расширяет их кругозор, улучшает мыслительную деятельность, развивает творческие способности. Заканчивали мы сказочный спектакль заключительной песней о дружбе, выученной на музыкальном занятии. Артистические способности детей развивались от выступления к выступлению. Во время обсуждения и пересказа содержания сказки я каждый раз уточняла их ролевое поведение, создавала условия для театрально-игровой деятельности и старалась грамотно организовать работу как с детьми, так и со взрослыми. В работе с детьми мы использовали различные способы организации музыкально- театральной деятельности:

На первом этапе работы над сказкой предлагала коллективно воспроизвести текст сказки (рассказа);

На втором этапе предлагала одному ребенку читать за всех героев сказки;

На третьем этапе дети выполняли ряд творческих заданий (выразить страх, радость, удивление и т.д.)

На четвертом этапе читали сказку по ролям;

На пятом этапе учились двигаться в своей роли;

В своей работе я стремилась:

- Воспитывать у детей любовь и интерес к сказке;
- Развивать эмоциональную отзывчивость и восприимчивость, которые дают возможность широко использовать воспитательное воздействие сказки;
- Обогащать впечатления детей, знакомя их с разнообразными сказками и средствами их выразительной сценической трактовки;
- Пополнять словарный запас детей и развивать выразительность речи, правильность произношения;
- Развивать артистические способности детей и взрослых через театрализованную деятельность;
- Развивать воображение и веру в сценический вымысел;
- Прививать навыки вежливого поведения;
- Совершенствовать двигательные способности детей, вырабатывать гибкость и выносливость.

Работу маленьких актеров над ролью организовывала следующим образом:

- 1. Вначале они знакомились с инсценировкой (о чем она? Какие события в ней главные?).
- 2. Затем я представляла детям героев инсценировки (Где они живут? Как выглядит их дом? Внешность героев, одежда, манера поведения, их взаимоотношения друг с другом и т.п.)
- 3. Далее распределялись роли и шла работа над ролью: составлялся словесный портрет героя, описывалось его жилище, любимые блюда, игры).
- 4. Затем, проанализировав поступки сказочных персонажей, дети пересказывали отдельные фрагменты сказки.

Разработанное перспективное и календарное планирование работы театрального кружка позволило мне рационально, с наименьшими затратами сил и времени осуществлять руководство работой в описываемой форме.

Счастливые улыбки и радостные лица детей после театрального выступления говорят о том, что этот вид деятельности им очень нравится.

В течении всего периода велась систематическая работа по развитию музыкального творчества на занятиях по музыкальному воспитанию согласно программе. Для определения эффективности своей работы я, ориентируясь на требования программы, провела диагностику музыкальных творческих способностей.

Итоговая диагностика показала:

- У детей после первого года обучения сформированость музыкальных творческих способностей оказалась на более высоком уровне по всем направлениям;
- Значительно улучшилась способность к импровизациям (песенным, инструментальным, танцевальным);
- Дети стали активно пользоваться средствами выразительности (мимика, жесты, движения);
- Повысилась эмоциональная отзывчивость, развилась ориентация в эмоциональном содержании, которая базируется на умении различать чувства, настроения и сопоставлять их с соответствующими актерскими проявлениями;

Занятия сценречью показали эффективность в следующих навыках:

- использование в речи некоторых образных средств;
- пересказывание хорошо знакомых сказок, рассказов;
- воспроизведение и умение разыграть короткие литературные произведения;
- сформированность связной речи на более высоком уровне.

С учетом анализа собственного опыта пришла к выводу, что система проведенной работы оказалась наиболее оптимальной, адекватной и эффективной в моей практической деятельности с детьми и может быть использована другими педагогами – практиками в работе по музыкальному воспитанию и при проведении театрального кружка.

В будущем планирую:

Продолжить

- Продолжить знакомство детей с различными видами театра;
- Разнообразить методы и приемы обучения с учетом индивидуальных особенностей летей.
- Совершенствовать артистические навыки посредством переживания и воплощения образов в сказках;
- Работать над повышением своего профессионального и творческого уровня;
- Привлечь родителей воспитанников к активному участию в процессе подготовки и показа спектакля.

Сценическое искусство оказывает огромное влияние на сознание, чувства, вкусы, поступки ребенка. Приобщаясь к миру театра, он получает возможность свободно развиваться, проявлять свои интересы и способности. Это поможет ему в дальнейшем добиваться

поставленных целей, строить межличностные отношения. Классик не ошибался, утверждая, что «вся наша жизнь - театр». На сцене жизни следует выглядеть достойно, и чем раньше мы расскажем об этом ребенку, тем лучше.

Для того чтобы научиться понимать прекрасное в искусстве и в жизни, научится творить, необходимо пройти длинный путь накопления эстетических впечатлений, зрительных и слуховых ощущений. Очень важно создать условия для определенного развития эмоциональных и познавательных процессов у дошкольников, в том числе и при помощи театрализованной деятельности.