ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Скворцовой Оксаны Александровны

музыкального руководителя структурного подразделения

«Детский сад №18 комбинированного вида»

МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида»

Рузаевского муниципального района

ВВЕДЕНИЕ

Тема опыта: Музыкально-театрализованная деятельность, как средство развития творческих способностей детей дошкольного возраста.

Сведения об авторе: Скворцова Оксана Александровна, образование среднее – специальное, СГМУ им. Л. П. Кирюкова.

Квалификация: преподаватель, концертмейстер.

Общий стаж – 21год 9мес.

Стаж педагогической работы (по специальности) –

Стаж работы в СП «Детский сад № 18комбинированного вида» – 12лет 8мес.

Актуальность, проблема массовой практики, решаемая автором.

В современных условиях проблема эстетического воспитания, образования и развития детей является одной из центральных в дошкольной педагогике. Искусство и художественная деятельность оказывают глубокое эмоциональное воздействие на внутренний мир ребенка, преобразуют его, формируют в нем качества, необходимые для дальнейшей полноценной жизни, активной социализации и творческой самореализации.

Проблема развития творческих способностей очень актуальна в наши дни, ведь из закомплексованных, скованных, неуверенных в себе детей вряд ли смогут вырасти действительно творческие личности. А самая главная задача – воспитать людей неравнодушных, ищущих, способных к преобразующей деятельности.

 Как показала практика музыкального воспитания последних лет, развитие творческого начала является очень важным в процессе становления личности ребенка.

Театр – особый и прекрасный мир! Принимая на себя различные роли, ребенок вынужден действовать самостоятельно, учиться анализировать проделанную работу как собственную, так и сверстников, в результате чего развивается самостоятельность суждения действий. Театр – средство приобщения

ребёнка к жизни людей, к миру человеческих судеб, к миру истории. Театр для ребёнка серьёзное и настоящее дело: эта игра нужна ему для того, чтобы определиться, чтобы изучить себя, измерить, оценить свои возможности.

В системе работы по музыкально-театрализованной деятельности всесторонне развивается творческая личность ребёнка. Здесь в нерасторжимом единстве существуют слово, музыка, драматическое действие, пение, танец и живописное оформление.

Идея моего опыта состоит в том, чтобы привлекать детей к участию в музыкально-театральной деятельности, знакомить их с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а на умело поставленные вопросы, заставлять их думать, анализировать, делать выводы и обобщения.Таким образом, можно сделать вывод, что музыкально-театральная деятельность позволяет решать многие воспитательные задачи, касающиеся развития творческих способностей, развития речи, художественно – эстетического и интеллектуального воспитания.

Работая над темой своего педагогического опыта, изучила работы и методики ученых и практиков.Выдающийся советский психолог Л. Выготский писал: «Творческие процессы лучше выражаются в играх детей. Играющие дети представляют примеры самого подлинного, самого настоящего творчества».

Н. Бехтерева, Д. Камбарова, С. Маневский, В. Матвеева утверждали, что особая роль принадлежит театральной деятельности в создании положительного эмоционального фона.

Н.А. Ветлугина в своих исследованиях всесторонне проанализировав возможности детей в выполнении творческих заданий, истоки детского творчества, пути его развития, обосновала идею взаимосвязи, взаимозависимости обучения и творчества детей, теоретически и экспериментально доказав в своих работах, что эти процессы не противостоят, а тесно соприкасаются, взаимообогащают друг друга.

Всвоей работе я следую принципу развивающего обучения, стараюсь, как можно чаще ставить своих воспитанников в ситуацию проблемы, применяю индивидуально – дифференцированный подход, разные методы и приёмы в зависимости от особенностей ребёнка. На своих занятиях использую новаторские методики: Н.А. Ветлугиной, О.П. Радыновой, М.А. Давыдовой, Н.Г. Коновой, Л.Н. Комисаровой, А.И. Катинене, Е.А. Дубровской, И.Л. Дзержинской, Э.П. Костиной, А.В. Кенеман.

Новизна моего опыта заключается в поэтапном освоении детьми видов творчества, в совершенствовании артистических навыков, раскрепощении ребёнка, в работе над речью, интонациями, коллективными действиями, взаимодействиями, в пробуждении в детях способности живо представлять себе происходящее, горячо почувствовать, сопереживать.

ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА.

Театр – это сказка, а сказка всегда входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и остается с ним всю жизнь. Музыкально-театрализованное творчество - творчество коллективное и оно сосредотачивает свое внимание на исследовании личности, раскрытии ее внутреннего мира. Занятия музыкально-театральным искусством дают детям прекрасную возможность закрепить коммуникативные навыки, стимулируют развитие внимания, памяти, речи, восприятия, в результате происходит расцвет творческого воображения.

Театрализация на моих занятиях включает в себя практически все виды детской деятельности: песенной, танцевальной, импровизационно-игровой, игры на детских музыкальных инструментах, драматизацию.

Песенным творчеством я воспитываю у детей устойчивый интерес к пению, побуждаю детей сочинять песенки на заданный текст.

Танцевальное творчество на моих занятиях вызывает эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку, импровизировать; побуждает детей к поискам выразительных движений для передачи характерных особенностей персонажей и настроение музыки танцевальными движениями.

Игровым творчеством я привлекаю детей к сочинительству коротких сказок, историй, диалогов; побуждаю детей самостоятельно создавать игровые образы с помощью движений, мимики, интонаций, жестов инсценировать хорошо знакомые сказки.

На детских музыкальных инструментах я предлагаю своим воспитанникам импровизировать простые мелодии индивидуально и в ансамбле, используя ударно-шумовые инструменты и совершенствуя умение воспроизводить различные ритмы.

В своей педагогической работе больше внимание я уделяю музыкально-театрализованной деятельности, считаю, что эта деятельность развивает творческие способности детей через игру, а это так важно в этом возрасте.

Достижения моей цели возможно при решении следующих задач:

1. Развивать эмоциональную сферу, творческое воображение, интеллектуальные и коммуникативные способности ребенка в музыкально-театральной деятельности.
2. Совершенствовать импровизационные возможности детей в музыкально-театральной деятельности, поощрять инициативу и самостоятельность в выборе выразительных средств для создания образов различных персонажей.
3. Воспитывать устойчивый интерес к музыкально-театральной деятельности.
4. Учить импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего характера, проявляя оригинальность и самостоятельность в творчестве движений.
5. Развивать эстетический вкус в передаче образа, отчетливость произношения, интонации голоса и выразительность жестов.
6. Совершенствовать исполнительские умения, использовать разнообразные средства выразительности в драматизации.
7. Формировать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные музыкально-театральные представления.
8. Способствовать формированию личности ребенка, его саморегуляции, вырабатывая определенную систему ценностей, чувство ответственности за общее дело, вызывая желания заявить о себе в среде сверстников и взрослых.

Для развития творчества дошкольников в музыкально-театральной деятельности я использую разнообразные формы работы:

1.Работа с детьми:занятия (типовые, доминантные, тематические, комплексные, сюжетные), праздники, развлечения, конкурсы, викторины, концерты(тематические, беседы-концерты), постановка спектаклей, мюзиклов.

2. Работа с педагогами: семинары-практикумы, консультации, сюжетно-ролевые игры, тестирование, репетиции.

3. Работа с родителями: индивидуальные и групповые консультации, выступления на собраниях, беседы, наглядная агитация, открытые занятия, анкетирование.

Развитие творческих способностей детей я осуществляю в соответствии с этапами развития детского творчества, от заданий, требующих первоначальной ориентировки в творческой деятельности (при этом я даю установку на создание нового – измени, придумай, сочини), к заданиям, способствующим освоению творческих действий, поискам решений и наконец, к заданиям, рассчитанным на самостоятельные действия детей, использование сочиненных мелодий в жизни.

Для развития творческой деятельности детей в средних группах «Почемучки» и «Солнышко» я использую наглядные пособия, атрибуты и оборудование. Посильную помощь в этом мне оказывают родители. Такие поручения приближают их к жизни дошкольного учреждения, способствуют возникновению преемственности в работе и достижения высоких результатов музыкального и творческого развития детей.

На занятиях я использую приемы, которые способствуют развитию детского творчества:Учу ориентироваться в средствах музыкальной выразительности, создающих образ (акценты, регистр, динамика, темп, мелодические интонации). Например, мы слушаем марш, проводим элементарный анализ музыки, после чего предлагаю ребенку подвигаться в ритме марша, тут же можно попросить детей подобрать инструменты соответствующие данной музыке и сочинить свой марш, исполнив его на выбранном музыкальном инструменте. В разделе пение я предлагаю ребенку сочинить свой марш на слог «тра-та-та». В песенном творчестве дети вначале импровизируют простейшие звукоподражания, интонации («баю-бай», «ку-ку», «а-у!»), связанные с различными жизненными образами, а так же попевки на именадетей. Это лишь первая ориентировка в творчестве. Чтобы стимулировать детей к новой для них деятельности, я использую специально написанные песни образцы. В них поется о каком – либо жизненном явлении и дается образец, как, например, гудит пароход, жужжит пчела и т.д. Я исполняю детям песню и предлагаю придумать в соответствии с текстом песни свои интонации звукоподражания. При этом мне необходимо напомнить, что каждый должен придумать по – своему. Например, в песне-образце «Пароход гудит» гудок парохода выражен определенной интонацией, можно придумать гудок с другим ритмическим рисунком, с другой интонацией. После объяснения вторично играю фортепианное вступление, затем пою песню без фортепианного сопровождения, и предлагаю ребенку закончить песню по-своему, импровизируя гудок парохода. После детского исполнения проигрываю последние такты песни, чтобы ребенок вновь почувствовал заданную тональность.

На своих занятиях я предлагаю детям выполнить следующие задания:

* петь самостоятельно, находя то высокие интонации (поет маленькая кукушка, мяукает котенок и т.д.), то более низкие (поет большая кукушка,мяукает кошка и т.д.);
* петь свои имена на двух-трех звуках, передавая разнообразные интонации;
* импровизировать мотив из двух-трех звуков на слоги «ля-ля», другой ребенок придумывает свой мотив (дети соревнуются, кто больше придумает попевок);
* «Пароход гудит», муз. Т. Ломовой, сл. А. Гангова. Подражать

ритмическому звучанию гудка парохода на гласную «у-у».

* «Играй, сверчок», муз. Т. Ломовой, сл. Ю. Островского – закончить песню, придумать свою мелодию на слоги «ля-ля», как бы подражая игре на скрипке.

При объяснении задания детям я напоминаю, что в разговоре людей один спрашивает, а другой – отвечает, например: «Куда ты идешь? – «Домой!» в песне тоже можно задать музыкальный вопрос и дать музыкальный ответ. После этого исполняется песня и обращается внимание, какой был музыкальный ответ, и на то, что каждый раз можно петь по-разному. Затем мною применяется та же методика, что и в предыдущих заданиях: я исполняю вступление, пою мелодию вопроса без фортепианного сопровождения, ребенок импровизирует ответ, и далее проигрывается фортепианное заключение.

Задание:

* «Зайка, зайка, где бывал?» муз. М. Скребковой, сл. А. Шибицкой.

Детям нужно импровизировать мелодию на слова «На лужайке танцевал». Я предлагаю сочинить контрастные по характеру мелодии на литературный текст. Объясняю, что музыка может выражать различные настроения. Исполняю в качестве иллюстрации сразу две песни, одну за другой, например: веселую песенку, грустную песенку. Затем предлагаю по их желанию и выбору сочинить и спеть веселую песню на слова: «Солнце ярко светит, весело на свете!» или грустную песню на слова: «Дождик льеткак из ведра, загрустила детвора». Методика сочинения видоизменяется, так как дети должны уже самостоятельно придумать мелодию на заданный текст без поддержки фортепиано.

Вначале я привлекаю внимание детей к характеру музыки и литературного текста, которые созданы поэтами и композиторами в качестве образцов длятворческих заданий. Затем предлагаю музыкальную загадку – узнать только по фортепианному сопровождению, в какой из двух пьес можно услышать, например, грустный рассказ об осени и радостный - о весне. Таким образом, дети сами по характеру музыки различают, какие музыкальные произведения подходят к тому или иному литературному тексту. После этого я пою и играю для ребят повторно уже обе песни. Далее они должны сочинить свои интонации на тот же текст и передать те же чувства. Играю лишь вступление, как бы настраивая ребенка, который вслед за этим импровизирует свою мелодию. Затем проигрываю музыкальное заключение, этим ребенок утверждается в настроении образца и ладотональности. Вначале дети выбирают для сочинения текст для двух предложенных им песен. Позднее – из трех, сочиняя колыбельную, плясовую и марш. Для этих заданий я использую короткие, образные произведения, со словами удобными для вокализации.

Задания:

* «Веселая песенка», «Грустная песенка», муз. В. Агафонникова, сл. А. Гангова;
* «Весной», «Осенью», муз. Г. Зингера, сл. А Шибицкой;
* «Колыбельная», муз. В. Агафонникова, сл. А. Шибицкой;
* «Плясовая», муз. Т. Ломовой, сл. А. Шибицкой;
* «Марш», муз. В. Агафонникова. Сл. А. Шибицкой.

Музыкальные игры, пляски, хороводы, инсценировки также побуждают детей к творческому самовыражению.На музыкальных занятиях я даю детям творческие задания с постепенным усложнением.Сначала у детей формируются способы передачи однотипных, однородных характерных движений, отдельных персонажей.

Задания:

* «Маленький беленький», муз. В. Агафонникова, слова народные (образ легко прыгающего зайца);
* «Вся мохнатенькая», муз. В. Агафонникова, слова народные (образ мягко двигающейся кошки);
* «Не ездок, а со шпорами», муз. В. Агафонникова, слова народные (образ бойкого петуха).

Выполняя эти задания, у детей формируются способы передачи действий отдельных персонажей в определенном развитии.

Задания:

* «Земелюшка – чернозем», русская народная песня, обр. Е. Тиличеевой. Инсценировка песни: дети рвут цветы, плетут венки и т.д.;
* «Ворон», русская народная прибаутка, обр. Е. Тиличеевой. Ворон играет на трубе, показывает свои красные сапожки;
* «На горе-то калина», русская народная песня, обр. Ю. Чичикова. Инсценировка песни: дети ломают калину, плетут венки …

Далее у детей формируются способы выражения отношений между персонажами в музыкальной игре.

Задания:

* «Вышел зайчик погулять», муз. Е. Тиличеевой, слов детской народной прибаутки. Детям необходимо передать образ беззаботного зайчика, стремительного появления охотника, бегство зайчика;
* «Летчики, следите за погодой!», муз. М. Раухвергера. Ребята должны передать коллективный полет летчиков, их приземление…

Также для развития детского творчества я использую пляски – импровизации. Развитие способности детей к импровизации происходит и в таком виде деятельности как игра на детских музыкальных инструментах. Я выделяю три момента развития импровизации на детских музыкальных инструментах.

Первый носит ориентированный характер. Начиная со средней группы, я даю детям установку на другой вид деятельности: использую образец не для точного копирования, а для выполнения творческого задания. Например, я приношу в группу игрушку (петушка), обыгрываю ее и говорю: «посмотрите, какой красивый петушок, а как он замечательно поет!» Затем я сначала пою и играю на металлофоне,потом предлагаю детям самим поиграть. Как правило, дети с большим удовольствием исполняют мелодию. Постепенно задания усложняются. Например, один ребенок задает вопросы, другой отвечает исполнением мелодии.

Второй момент – побуждать детей действовать самостоятельно. Для развития творческой деятельности в игре на инструментах в старшей группе«Звёздочки» я использую яркие иллюстрации, игрушки, музыкально-дидактические игры. Например, дети слушают загадку или стихотворение, отгадывают про кого они. Затем рассматривают иллюстрацию или игрушку. Мальчикам нравится больше мишка, они импровизируют марш, колыбельную, плясовую для мишки: один играет марш на барабане, другой – на бубне, третий – на металлофоне, некоторые маршируют с мишкой в руках. Затем музыка меняется на плясовую – мишка «начинает плясать». Если мишка «устал», играют колыбельную, дети подпевают «баю – баю», укачивая мишку, другие в это время играют на металлофоне. Девочки же чаще любят «Вальс» Е. Тиличеевой и чаще всего играют его на металлофоне, напевая на слог «ля»; некоторые дети при этом танцуют с куклами. Для развития интереса к импровизации на музыкальных инструментах я использую игру «К нам гости пришли», изменив ее содержание. Детям я предлагаю определить, кто к ним сейчас придет, и исполнить русскую народную мелодию «Заинька» в обработке Н.А. Римского-Корсакова. Дети, особенно мальчики, любят играть на ложках, бубнах, барабанах, изображая, как скачет лошадка.

Третий этап – побуждать детей к самостоятельному применениюдостигнутых творческих умений. Мне необходимо вызвать у детей старшей и логопедической группы желание импровизировать на детских музыкальных инструментах. Очень действенным методом в развитии творческих способностей детей является элементарноемузицирование. Оно предполагает комплексный, интегративный подход к построению различных занятий с детьми, дает возможность экспериментировать, нетрадиционно взаимодействовать с ребенком.

Поэтому я предлагаю своим воспитанникам следующие творческие задания:

- Озвучить стихотворения, сказку;

- Сочинить собственные рассказы и озвучить их;

- Придумать и озвучить загадки о явлениях природы, окружающего предметного мира и т.д.

Безусловно, те или иные способы озвучивания должны соответствовать возможностям детей, их интересам, времени года и т.д. Важно также активизировать творческий поиск ребенка в подборе тембра звука, громкости звучания в зависимости от текста, его содержания и т.д. Работая в тесном контакте с педагогами, я нередко использую театрализации по сказкам А.С. Пушкина, К.Чуковского. Театрализованная деятельность для моих детей ближе, чем всякий другой вид творчества, потому что она непосредственно связана с игрой и содержит в себе элементы самых различных видов творчества. Мои воспитанники сами сочиняют, импровизируют роли, инсценируют готовый литературный материал («Кошкин дом», «Путаница», «Сказка о глупом мышонке», «Репка» и др.) На своих занятиях особое внимание я уделяю работе над техникой речи. Вместе с детьми мы проговариваем чистоговорки, скороговорки, делаем разминку языка, цоканье, выполняем упражнения на гласные и согласные звуки, дыхательные упражнения, разминаем пальцы, жестикулируем. Чтобы помочь детям раскрыть свои потенциальные возможности, осознать необходимость работы над ролью, вести себя на сцене непринуждённо, уметь передать сущность своего персонажа, нужна специальная актерская тренировка на играх - занятиях. Их цель – помочь детям овладеть следующими средствами образной выразительности:

1. Интонацией.

Чтобы добиться интонационной выразительности и естественности, я предлагаю произносить детям отдельные слова и предложения с различной интонацией (вопрос, просьба, удивление, грусть, страх и т. д.) самостоятельно, без подсказки взрослого.

2. Позами.

Сначала я предлагаю детям поиграть в знакомые игры типа «Море волнуется раз»; затем изобразить позой кого - нибудь или что - нибудь (например: каратиста, паука, берёзку) и объяснить, почему они выбрали ту или иную позу. Затем я даю задание найти одно, но наиболее яркое движение, которое сделало бы образ (Бабы Яги, толстяка, дерева...) легко узнаваемым.

3. Жестами.

Работу над жестами я начинаю с простых сценических заданий. Сначала прошу жестом показать состояние или ощущение человека (очень горячо, я замёрз, мне холодно, мне больно и т. п.), а следующие упражнения включают в себя уже несколько действий (пришиваю пуговицу, мою посуду, рисую красками и т.п.).

4.Мимикой.

По выражению лица (глазами, бровями, губами) я помогаю детям определить настроение человека, а затем с помощью мимики выразить своё эмоциональное состояние или реакцию на воображаемое событие (съел сладкую конфетку, кислый лимон, горький перец и т.п.).

5. Пантомимикой.

Это средство образной выразительности в котором сочетаются пластические позы, жесты и мимика. Я предлагаю детям с помощью указанных образных средств представить следующие ситуации: « Я мыл посуду и случайно разбил чашку», « Я пришивала пуговицу и уколола палец иголкой», а затем прошу их «изобразить» распускающийся цветок, прыгающую лягушку, засыпающего ребёнка, качающееся на ветру дерево и т.д.

После того как дети уже достаточно поупражняются над актёрской техникой, мы устраиваем в детском саду театрализованные развлечения.

С детьми старшей и логопедической группы мы подготовили и показали сказки: «Репка», «Заюшкина избушка», «Теремок», «Кошкин дом» и другие. Также для детей старшего возраста я всегда стараюсь разрабатывать сказочные сценарии утренников, где всех героев они исполняют сами. Это доставляет огромное удовольствие детям, их родителям и конечно же педагогическому составу, который помогает мне готовить юных, талантливых актёров!

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА

Занимаясь с детьми театрализованной деятельностью в процессе наблюдения, я обратила внимание на следующее:

У детей складывается комплекс музыкальных способностей.

Формируется оценочное отношение к музыке, исполнительской и театрализованной деятельности.

Обогащается эмоциональная сфера, активизируется творческий потенциал.

Результатом работы стали постановки музыкальных спектаклей, развлечений, праздничных утренников, музыкально – литературных композиций, вечеров классической музыки, выступление и участие детей в конкурсах и мероприятиях муниципального уровня.

 Диагностические исследования музыкально творческих способностей детей показали, что за последние два года, уровень развития детей, занимающихся театрализованной деятельностью, значительно вырос, дети стали более раскрепощенными, коммуникативными, умеющими не только подражать другому, но и проявить себя в различных видах музыкальной деятельности.

Сравнительная диагностика уровня развития использования музыкально-театрализованной деятельности во 2 логопедической группе «Букварята» за 2 года (2021-2022 уч. г.; 2022-2023 уч.г.) показала следующие результаты высокого уровня:

Восприятие музыки. Импровизация.Музицирование (2021-20% / 2022-55%)

Эмоционально-образное развитие (10%-50%)

Уровень речевого развития(15%-50%)

Основы коллективной творческой деятельности(25%-65%).

Сравнительная диагностика уровня развития использования музыкально-театрализованной деятельности в подготовительной группе «Курносики» за 2 года (2021-2022 уч. г.; 2022-2023 уч. г.) показала следующие результаты высокого уровня:

Восприятие музыки. Импровизация. Музицирование(2021-25% / 2022-70%)

Эмоционально-образное развитие (20%-60%)

Уровень речевого развития(25%-65%)

Основы коллективной творческой деятельности(25%-75%).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Ветлугина Н.А. «Музыкальное развитие ребёнка» М., Просвещение, 1967.

2. Маханеева М. « Театрализованная деятельность дошкольников» дошкольное воспитание. -1999.-№11.

3. Асафьев Б.В. «О музыкально-творческих навыков у детей». Ленинград, 1975.

4. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте». М., 1991.

5. Гончарова О.В. «Театральная палитра» Программа художественно-эстетического воспитания.

6. Чурилова Э.Г. «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников» М., 2001.

7. Зимина И. «Театр и театрализованные игры в детском саду» Дошкольное воспитание. 2005. №4.

8. Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты занятий» М., 2008.

