Мастер-класс для педагогов ДОУ. Развитие музыкально-творческих способностей старших дошкольников средствами театрального искусства.

Развитие музыкально-творческих способностей детей 5-7 лет средствами театрального искусства.

Составитель: Скворцова О.А.

Цель: познакомить педагогов с эффективными методами и приёмами развития музыкально-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста средствами театрального искусства.

Задачи:

- Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в развитии музыкально-творческих способностей старших дошкольников.

-Активизировать педагогов в практическом применении методов и приёмов, присущих театрализованной деятельности, для использования их в работе с детьми старшего дошкольного возраста по развитию музыкально-творческих способностей.

- Способствовать развитию коммуникативных навыков при выполнении заданий мастер-класса.

Введение в проблему.

Музыкальный руководитель.

В настоящее время всё чаще поднимается вопрос о том, что необходимо использовать все имеющиеся педагогические ресурсы для эффективного развития ребёнка. Современная педагогическая наука, смотрящая на образование как на воспроизведение духовного потенциала человека, располагает разнообразными сферами образовательного воздействия на ребенка. Сфера искусства рассматривается как пространство, способствующее формированию социально-эстетической активности личности. По мнению современных ученых, исследующих проблемы дошкольного образования, раскрытию внутренних качеств личности и самореализации ее творческого потенциала в наибольшей степени способствует синтез искусств.

Этот взгляд на воспитание ребенка сделал актуальной проблему образования и воспитания дошкольников средствами театрального искусства, как мощного синтетического средства развития их творческих способностей.

Театрализованная деятельность является уникальным средством развития художественно-творческих способностей детей. Искусство театра представляет собой органический синтез музыки, танца, живописи, риторики, актерского мастерства, сосредотачивает в единое целое средства выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, тем самым, создает условия для воспитания целостной творческой личности, способствует осуществлению цели современного образования.

Что же такое музыкально-творческие способности?

Музыкальные способности - это индивидуальные психологические свойства человека, обусловливающие восприятие, исполнение, сочинение, обучаемость в области музыки.

Музыкальные способности относятся к специальным способностям человека, которые необходимы для успешных занятий именно музыкальной деятельностью и определяются самой природой музыки как таковой.

Творческие способности - это в первую очередь способность человека находить особый взгляд на привычные и повседневные вещи или задачи.

Музыкальный руководитель.

На столе лежат полоски бумаги с разными утверждениями. Ваша задача выбрать фразы, соответствующие понятию, выведенному на экран.

Творчество - это…

1.Высшее проявление активности человеческой деятельности.

2.Способ самоутверждения, самовыражения, самореализации.

3.Целенаправленная деятельность по созиданию новых, общественно значимых ценностей.

4.Вид продуктивной активности, приводящей к созданию нового за счет преобразования прошлого опыта.

Музыкальные способности – это…

1.Компонент музыкальной одаренности.

2.Музыкальные ощущения и восприятия.

3.Музыкально-слуховые представления.

4.Способность психики соотносить музыкальные образы с внемузыкальными картинами.

Театр- это…

1.Мир идей и творческих образов.

2.Зрелище.

3.Сценическое действие, возникающее в процессе игры актера перед публикой.

4.Один из видов искусства, в котором образное отражение жизни достигается средствами сценического представления.

Педагоги работают в подгруппах, озвучивая свой вариант ответа.

Музыкальный руководитель. Театральный компонент музыкальный занятий расширяет развивающие и воспитательные возможности музыки, усиливает эффект эмоционального воздействия как на настроение, так и на мироощущение ребёнка, поскольку к музыкальному языку мыслей и чувств добавляется театральный язык мимики и жестов. В этом случае у детей увеличивается количество и объём сенсорно-перцептивных анализаторов (зрительных, слуховых, двигательных).

Содержание музыкальных занятий в совокупности с театрализованной деятельностью, как правило, нацелено на овладение детьми индивидуальными и коллективными действиями восприятия окружающей действительности, её анализа и контроля; на ориентацию детей в средствах актёрской выразительности, основанных на пантомимических и вербально-эмоциональных импровизациях, а также на освоение детьми вокально-хоровых и музыкально-ритмических компонентов музыкально-сценической деятельности; на овладение ими навыками словесных действий и сценической речи; на включение детей в активную продуктивно-творческую деятельность.

Авторский подход к решению проблемы.

Музыкальный руководитель.

Мы не будем сейчас перечислять все виды театров, с которыми знакомим детей-дошкольников. Остановимся на том, что любое театрализованное представление, музыкально-театрализованная постановка, игра-драматизация, инсценирование песен и даже небольшие музыкальные этюды, безусловно, помогают развивать музыкально-творческие способности дошкольников.

Чтобы научиться красиво говорить, петь, выразительно читать стихотворения, драматизировать, надо долго удерживать дыхание, изменять темп, использовать динамику голоса, изменять интонацию, и т.д. Для этого есть специальные упражнения, игры, тренинги: дыхательные гимнастики, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, упражнения на развитие мимики, пантомимики.

1.Упражнения на снятие зажима, быстрая подготовка голоса.

-Зевок. Чем он слаще, тем больше расслабление мышц Затем с голосом (5-6- раз)

- Озвучить выдох тихо и спокойно («природный тон»), будто бы стон.

- Правило 3-х улыбок - рот, лоб, солнечное сплетение. Озвучить выдох - стон. Это делает голос более доверительным, светлым, близким для слушателей.

- «Два берега»

Встать парами напротив друг друга, Один держит в руках мяч. Вас разделяет река. Бросаем мяч через реку и кричим: «Би! Бэ! Бо! Ба! Бу!»

2.Речевые игры на голосовые характеристики.

- «Винни Пух и Пятачок» (песенка Вини Пуха)

Музыкальный руководитель.

Вспомните мультфильм про Вини Пуха, когда они с Пятачком пришли в гости к Кролику и там наелись.

Пятачок вошёл и вышел (звук одинаково лёгкий) - а-а

Винни Пух - вошёл, наелся, вышел (звучит по-разному, легко и тяжело) -а-А

- «В лесу заблудились» - Звать: «Ау, Саша, Ира…» и т.п. , голос лёгкий.

- «В цирке» - выпрыгивая вперёд, размахивая руками, выкрикиваем «Але-хоп»

- «Слоник»

Нужно произнести текст:

Слоник по двору ходил,

Слоник хоботом водил.

Я за слоником пойду,

Голос в хоботе найду.

Текст произнести 2 раза (грустный слоник в нос, с покачиванием головы в стороны, весёлый слоник высоким голосом, в конце произнести звуки на повышение интонации: "А - аО- аУУУ").

- «У кого что внутри»

У одуванчиков белых - взлеталка (сдувают пух с ладони)

У моторчиков - рычалка (трр., крутить кулачки)

У часиков - спешилка - (тик-так, пальчиками ход стрелок)

У девочек - смешилка - (ха-ха, похлопывание по животику)

У мышки – пищалка - (пи-пи)

У лошади - ржалка - (иго-го., руки вперед, ножкой изображать лошадку)

У ветра - задувалка - (дуют., руками и телом изображая ветер, разной силы)

У каблучков - стучалка - (цокаем язычком)

У носа - сопелка - (дышать носом, то быстро, то медленно)

У ежика - пыхтелка - (пых-пых., проговариваем быстро)

У телефона - звонилка - (дзинь)

У солнышка - светилка - (раскрываем руки вверх)

3.Артикуляционная гимнастика.

- «Зевающая пантера»

Нажать двумя руками на обе щеки в средней части и произносить «вау, вау, вау…», подражая голосу пантеры, резко опуская нижнюю челюсть, и широко открывая рот, затем зевнуть и потянуться.

Музыкальный руководитель.

Чтобы быть естественным в том или ином образе, нужно уметь владеть не только голосом, но и телом. И здесь тоже на помощь приходят упражнения.

4. Логоритмические упражнения, игры.

- Игра «Повар Булочка»!

Задача: исполнять на мотив знакомой песни В.Шаинского «Улыбка» , при этом чётко проговаривая слова, пропевая мелодию и выполняя движения:

Мы поставим в печь пирог и достанем из печи

протянули руки вперёд от груди и вернули их обратно)

Из трубы идет дымок, такой приятный.

(Изображаем волну поднимающуюся вверх, качаем головой.)

Там за лесом, у реки, повар Булочка живет

(Показываем силуэт пекаря, движение - вдоль, река - руками волну)

По утрам печет пирог он ароматный.

(Печём пирожки, вкусный - рука направо, ароматный - рука налево)

Можно изобразить медленно, быстро, печь большие пирожки и маленькие.

5.Мимические упражнения. (у каждого в руках маленькое зеркальце)

- Чистим и едим лук.

От лука слезятся глаза. Он горький.

- Огородное пугало.

Показать: вы испугались огородного пугала. Изобразить страшное пугало, чтобы все птицы вас испугались

- «Медведь в берлоге».

Пригрело солнышко, снег растаял, и попала медведю в берлогу. Показать, как медведь испугался, удивился, огорчился, а потом обрадовался, поняв, что пришла весна.

Овощи (2 команды)

• «Толстячки-худышки»

Педагоги распределяются по двум группам. Музыкальный руководитель считалкой определяет, кто овощи- худышки, кто овощи-толстячки.

Считалка:

«Перец перцу говорит:

- У тебя прекрасный вид!

Ты большой и гладкий!

- Потому что сладкий!

Если был бы горький, злой,

То не вырос бы такой!»

Встретились толстяки и худышки.

Удивились худышки: "Ах, какие вы толстые! "

Рассердились толстяки и толстушки: "Не такие уж мы толстые! "

Еще больше удивились худышки: "О, да вы еще и сердитые! "

Еще больше рассердились толстяки и толстушки: "У-у-у! Мы действительно сердитые! "

Сморщили нос худышки: "Ф-фу! Не хотим с вами в одном огороде расти!"

Скривили губы толстяки и толстушки: "Пф! Ну и не надо! "

Худышки втягивают щеки, толстяки надувают. Смотрят друг на друга.

Смотрят подняв брови и широко открыв глаза.

Хмурят брови, морщат губы и смотрят сердито.

Округляют губы, как при произнесении звука "о", поднимают брови.

Вытягивают губы трубочкой, сводят брови.

Морщат нос и произносят шепотом "фу".

Изображают на лице возмущение, кривят уголки рта, произнося шепотом "пФ".

- «Яблоки» (Рус. Нар. Мелодия «Во саду ли, в огороде»)

Музыкальный руководитель: Посмотрите, сколько яблок выросло. Какие они большие, круглые и, наверно, сладкие. Педагоги, встав в круг, передают мяч (яблоко) друг другу на сильную долю такта. Музыка внезапно прекращается - тот, в руках кого в этот момент оказался мяч, мимикой показывает, какое яблоко сладкое или кислое. Все делают то же самое. Упражнение повторяют несколько раз.

6. Пантомима.

Весна (фоновая музыка «Звуки природы, пение птиц»)

1 подгруппа

- Выразить радость людей от встречи с весной. Показать: вам тепло и приятно, вы греетесь на солнышке.

2 подгруппа

- Представить себя доброй и ласковой Весной. Изобразить: вы дарите деревьям листву, лугам траву и цветы.

Деревья (фоновая музыка «Шум деревьев»)

1 подгруппа

- Могучие дубы, вечерний, мрачный лес.

2 подгруппа

- Заблудились в лесу, огорчились.

Все

- Упражнение на внимание(под минусовку песни Рыбникова «Дорожная» из к/ф «Красная Шапочка»)

Бежим - лёгкий бег на месте,

Бревно - перепрыгнули,

Камень слева, камень справа - отклониться.

Педагоги бегут на месте, ведущий даёт команды.

- Этюды:

- Уронили камешек – ищем

- Потерялся братик или сестричка в большом магазине - ищем - нашли - увидели!

- Поднимаем голову к небу, находим свою любимую звёздочку, любуемся.

- Идём по очень горячему песку.

- Бежим к речке.

- Ходим по тёпленькой водичке.

Музыкальный руководитель.

Не нужно ничего специально придумывать. «Вжиться» в роль - это правильно уловить или вспомнить те собственные ощущения, которые вы или ребёнок проживали, опираясь на жизненный опыт. Только когда дети знают, что и для чего, осознавая конкретную задачу, получается выразительно сыгранная роль.

Проживая собственные эмоции, дети начинают понимать и чувствовать музыку, её эмоциональное содержание. А уже исходя из этого, затронув душу, мы потом переходим к уточнению технической части - средства выразительности, темп, ритм, регистр и т.д.

- Сколько ребёнку нужно времени, чтобы начать играть? Осмотреться, найти предмет (чем играть) и найти с кем играть (друга, партнёра).

- Почему в театре без партнёра хуже?

(Ответы - Скучнее будет спектакль, если его в одиночку играть)

- Что нужно сделать, чтобы партнёру рядом было удобно? (Ответы - Чтобы было легко и хорошо, нужно слушать друг друга, помогать на сцене, поддерживать)

7. Коммуникативные упражнения, игры, танцы.

- Игра «Зеркало»

Встаём парами. Один - «зеркало», другой - «отражение» . «Зеркалу» необходимо движения показывать медленно, чтобы «человек» мог их предугадать и синхронно повторять.

- Упражнение - «Человек и Тень» (парами)

Тень кладёт руки на плечи Человеку. Почувствуйте, какого цвета ваша тень, какое тепло или холод исходит от неё. Тень сделал шаг назад, резиночка, связующая нить натянулась. Заиграет музыка и тени свой крючочек отстегнут, пойдет гулять. По хлопку ведущего Тени снова подходят к Человеку, но руки на плечи не кладут. Затем по сигналу ведущего кто-то из Теней уходит. Поднимают руки те люди, кто почувствовал, что тень ушла. Проверьте свои предположения.

-Танец «У меня, у тебя» (парами с переходом)

Помогает детям почувствовать друг друга, воспитывает дружеские отношения. Когда с усложнением (смена партнёра) - это развивает быстроту реакции, умение ориентироваться в пространстве.

Музыкальный руководитель.

Главное в партнёрстве - цепляться глазами друг за друга. Детей

постоянно нужно провоцировать на что-то новое, чтобы они не превращались в механических болванчиков.

При подготовке к Новогоднему утреннику, где все дети были в сценических и маскарадных костюмах, я использовала зрительно-наглядный метод. По сценарию праздника у нас были: восточные красавицы, Снежная Королева, Кай, Снегурочка, Пираты, Бабки- Ёжки, Царевичи. Уже к середине подготовки праздника я сделала презентацию с картинками, изображающих этих персонажей, продемонстрировала её детям, предложив им выбрать и «примерить » на себя понравившийся образ. К нашему удивлению, почти все дети остановились на разных образах, редко кому нравилось одно и то же.

Музыкальный руководитель.

И когда уже на «сцене» детям предстояло разыграть роль, достаточно было словесно напомнить: «Ты помнишь, какой ты, как ты выглядишь?», ребята сразу преображались, стеснительность уходила. Это уже были не они, а их герои.

Затем мне на глаза попался сценарий к 8 марта «Как дети искали для мамы птицу счастья». Мне очень захотелось с детьми воплотить идею. Но нужно было, чтобы и дети этого захотели.

Я нашла в интернете и скачала фильм-сказку, показала им фрагменты, рассказала вкратце сюжет, и направила к родителям. Через два дня вся группа уже могла обсудить содержание сказки, высказывая собственное мнение.

Вместе с детьми посмотрели презентацию с изображениями фантастической Синей птицы, также фото с фрагментами из одноимённого спектакля. И тут ребята сами стали распределять между собой роли. Их пожелания учитывались, но вот с кошкой было сложнее, многие девочки претендовали именно на эту роль. Тогда на помощь пришла песенка-импровизация «Что ты хочешь, кошечка?». Я объявила кастинг на лучшую кошку, попросила детей помочь мне выбрать самую красивую кошку (дети все превратились в кошек и разгуливали по залу).

Затем я сказала, что мне нужно узнать побольше о характере кошки, её повадках (дети сели на ковёр и самостоятельно придумывали для кошки занятие - кто-то умывался, кто-то лакал молоко, кто-то точил коготки).

И в заключении я уточнила, что не хотела бы брать кошку, у которой неприятный голос или которую вовсе не слышно. Я подходила к каждому ребёнку, гладила «кошечку», пропевая: «Что ты хочешь, кошечка?». А в ответ слушала придуманные песенки: «Молочка немножечко».

Совсем скоро моим «кошечкам» надоело петь одно и тоже и они стали сочинять не только мелодию, но варианты ответов: «сосисочек немножечко», «творожка немножечко», «рыбки…», «курочки…» и т.п.

Когда все этапы отбора прошли, я высказала своё пожелание, кого бы я хотела видеть в роли кошки в сказке, дети согласились, доверив моему авторитету. Тем более, они сами были свидетелями всего происходящего и оценили справедливость моего выбора.

Музыкальный руководитель.

Аналогичным способом выбирали мальчика на роль Собаки. Я придумала песенку-вопрос: «Ты зачем так громко лаешь? Ты кого здесь охраняешь?»

Дети рассуждали, по какой причине может лаять пёс. Варианты ответов были такими - охраняет дом, увидел кошку, стережёт косточку. Из этого складывались музыкальные ответы на импровизированные мелодии:

- Я сижу и громко лаю, я ваш дом охраняю.

- Я сижу и громко лаю, кошку к дому не пускаю.

- Я сижу и громко лаю, косточку оберегаю.

Конечно, в стихотворную форму эти ответы переводит музыкальный руководитель, но у детей складывается полное ощущение того, что это они придумали самостоятельно, что придаёт им уверенности и способствует проявлению музыкально-творческих способностей, т.к. мелодии всё же они придумывали сами. Мы лишь вместе уточнили, должна ли отличаться интонация, манера исполнения песенки Собаки от песенки Кошки.

Упражнение с педагогами - песенная импровизация.

Музыкальный руководитель.

В сказке был такой персонаж, как Царица Ночь. И слугами у неё были вороны - отрицательные герои. Их должна была быть стая, а у нас почти все уже были заняты в других ролях. После обсуждения с воспитателем, мы приняли решение сделать птиц чёрного цвета из бумаги и прикрепить их на палочки. Рассказали идею детям, они поддержали нас, помогали делать крылышки, складывая бумагу «гармошкой». Когда вороны были готовы, я предложила всем детям поучаствовать в постановке танца.

Музыку выбирали из двух вариантов.

Первый из спектакля - «Танец Синей птицы» (симфоническая).

Второй – современная (рок группа).

Педагоги прослушивают фрагменты музыки.

Музыкальный руководитель.

Ребята определили характер музыки, высказали своё мнение и остановились на втором варианте.

Теперь нужно было придумать движения, рисунок танца. Хочу пояснить, что движения дети придумывали практически сами, опираясь на знания жизнедеятельности и повадок птиц.

1.Птицы летают.

2.Клюют.

3.Садятся на землю и взлетают,

4.Кружат стаями.

5.Могут летать вразнобой, если их кто-то спугнёт с дерева.

6.Мечутся в поисках еды.

Сказочные вороны, ко всему прочему, на стороне зла - служат Царице Ночи. Именно в центре этой стаи и очутились Тильтиль и Митиль - главные герои сказки.

Я вам предлагаю разделиться на две команды, сложить из бумаги птичек, сочинить собственный танец ворон и представить придуманную постановку зрителям.

Педагоги выполняют задание.

Просмотр двух вариантов танца, обсуждение.

Музыкальный руководитель.

А мы это сделали так …

Просмотр фото с праздника из ДОУ с комментариями.

Рефлексия (самоанализ)

С психологической точки зрения дошкольное детство является благоприятным периодом для развития музыкально-творческих способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. И педагоги, поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их в различные виды музыкальной и театральной деятельности, способствуют расширению детского опыта. Мышление дошкольников более свободно, чем мышление более взрослых детей. Оно еще не задавлено догмами и стереотипами, оно более независимо. А это качество необходимо всячески развивать.

В целом дошкольный возраст, даёт прекрасные возможности для развития способностей к музыкальному творчеству. И от того, насколько были использованы эти возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого человека. Известно, что заинтересовать детей чем-либо, взрослый может только, когда он увлечен сам. Если ребенок чувствует такое отношение взрослого, восхищение красотой музыки, он постепенно тоже признает музыкальные ценности.

Музыкальный руководитель: "Чтобы быть выразительным - надо быть заразительным!"

Тренинг «Навык уверенного поведения»

1.Голос на тон выше.

2.Осанка - расправить плечи и посмотреть на проблему свысока.

3.Произносим: «Я люблю свою профессию. Я люблю детей. Я - творческая личность. Я несу добро и радость. У меня всё получится!»

Музыкальный руководитель.

И в заключении хотелось бы узнать ваше мнение по поводу услышанного сегодня. Предлагаю вам шаблоны театральных масок, которые нужно превратить либо в грустную, либо в весёлую.

Театральные маски:

- грустная - если всё трудно и сложно

- весёлая - если чувствуете в себе потенциал творчества, и желание воплощать задуманное в своей профессиональной деятельности.

Спасибо за внимание.