Использование нетрадиционных технологий в развитии творческих и певческих навыков дошкольников

К идеям эстетического воспитания, в частности, средствами певческого искусства, обращались философы, педагоги, музыканты всех времен. Задача, которую они ставили перед собой – как с помощью искусства воспитать чувства человека, сделать благородными его помыслы и деяния.

В античные времена отношение к музыке было как к занятию, не уступающему по важности медицине. Например, Аристоксен (около 354-300 г. до н.э.) говорил, что «тело очищает врачевание, а душу – музыка, как искусство пения со словом». Участвовать в хоре в те времена считалось священным долгом. По словам Платона, хоровое пение есть «божественное и небесное занятие, укрепляющее всё хорошее и благородное в человеке», это один из элементов образования, и слово «необразованный» трактовали, как «неумеющий петь в хоре». Аристотель (384-322 г. до н.э.) отмечал влияние хоровой музыки на человеческую этику и психику и утверждал, что «обучение пению следует начинать с молодого возраста».

О важности певческого искусства свидетельствуют и труды Цицерона (100 г. до н.э.). Те же мысли высказывали и Квинтилиан, Гораций, Гимерий. В период античности неоднократно была отмечена магическая сила воздействия певческого искусства на душу человека и необходимость его как предмета воспитания.

В средние века всё определялось догмами церкви, но, отвергая античные идеалы, церковь все же не отрицала чудотворности воздействия хорового искусства. Иоанн Златоуст (350 г. н.э.) писал об устремленности слуха к благозвучию, которое настолько велико, что, увлекшись мелодией, человек с радостью откажется от еды, питья и сна.

Склонялся перед искусством и Василий Кесарийский (330 г. н.аэ.), видевший удивительную силу сплачивать людей, объединяя через унисонное хоровое пение разобщенных, примиряя враждующих и соединяя их в союзе дружбы.

Хор действительно является «формой единения единоверцев». Певчие набирались в хор не по вокальным данным, а по велению души и сердца. Соответственно, этим же целям следовали в певческом воспитании детей в церковных школах. Для этого не требовалось профессионального мастерства, естественным и непредосудительным признавалась даже полная неспособность чисто интонировать. Методы обучения хоровому пению опирались на усвоение песнопений по слуху. Учитель пользовался при этом способами хейрономии (показ движениями рук направления мелодии вверх и вниз), наглядными пособиями. С введением нотной записи на 4 линейках и слоговых названий ступеней шестиступенного лада методы хорового обучения претерпели некоторые изменения; стали возникать различные системы сольмизации. (Гвидо д’Ареццо 990-1050 г., будучи монахом бенедиктинского монастыря в Ареццо (Тоскана), руководил детским хором кафедральной школы. 4-х линейный нотный стан с буквенным обозначение высоты звука видоизменился, и в последствии из него образовались ключи. Появился 6-ти ступенчатый звукоряд. Название ступеней Гвидо д’Ареццо взял из гимна Св. Иоанну «Ut gueant laxis» (по первым слогам гимна: ut, re, mi, fa, sol, la). На рубеже XI-XII в. получил распространение метод, названный «Гвидонова рука». Впоследствии для удобства пения cлог «ut» преобразовался в «do». Поэтому поводу было много споров: по одним источникам это новшество принадлежит теоретику Дж. Дони – 1540г., по другим - Дж. М. Бонончини -1673 г., также и 7 ступень: по одним источникам слог «si» ввел Х. Вальрант 1754 г. словами последней строчки «Sankt Joanne», по другим - Ансель из Фландии, конец XVI в.

В эпоху Возрождения говорится о всестороннем развитии личности. В некоторых школах обучению пению придается большое значение. Одноголосное пение переходит в многоголосное, появляются двойные, тройные составы хоров, устанавливаются строгие 4-х голосные хоровые партии, появляется светская музыка (мотеты, баллады, мадригалы). В певческих школах при католических храмах мальчики с ранних лет обучаются пению. Это же время известно консерваториями, сиротскими приютами, куда принимаются одаренные мальчики и девочки.

Детское исполнительское творчество поднимается на новую ступень – пение в храмах. Например, даже И.С. Бах (1685-1750 г.) сочинял и разучивал со школьным хором собственные кантаты (когда работал кантором церкви Св. Фомы).

Школы финансирутся государством по остаточному принципу. В Эпоху Просвещения говорится о значимости певческого воспитания. В XIX же веке господствующей формой бытования хоровой музыки становится её концертное исполнение. Характерной чертой является приобщение детей к высокой профессиональной культуре пения. Продолжают свою деятельность школы, консерватории, колледжи. Появляются первые труды по обучению пению Дж. Кервина (Англия), А. Хандеггера (Германия), системы: К. Эйца, З. Кодая.

В XX в. становится популярной система шведского педагога-музыканта Э. Жак-Далькроза (ритмика, сольфеджио, художественная гимнастика, танец, хоровое пение, музыкальная импровизация на фортепьяно). Набирает популярность также система К. Орфа (Германия) – пятитомное пособие «Шульверк», способствующее стимулированию музыкального творчества детей.

В России же хоровое пение главенствовало. Открывались певческие школы. Одно из ранних упоминаний о детском пении – 1621 г., где мальчики наряду с мужчинами пели в храмах. Появляется новый стиль хоровой музыки – партесное пение, где разделение голосов происходит от 3 до 12, до 16, 24 и даже 48 голосов. В это же время появляется труд Дилецкого (1630 г) по обучению пению «Грамматика Муссикийская».

Набирает популярность адаптированная к России методика Л.Н. Толстого (по методике французского педагога А. Шеве, хор которого пел с листа произведения любой сложности). Суть системы в том, что она цифровая.

1. мажор - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

минор - 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5
https://urok.1sept.ru/articles/211508/img1.gif - перечеркивается 2 и 2, тональность пишется просто - "Ton Fa";

1. звуки учатся отдельно от такта и наоборот;
2. преподавание становится популярным.

Цифровая система существовала одновременно с обычной системой (абсолютной сольмизацией), поэтому сборники песен и методические руководства тех времен издавались, как в виде относительной, так и в виде абсолютной системы.

После революции в России резко снизилась роль эстетического воспитания – музыканты, художники, педагоги стали не нужны новой России.

Зато во время ВОВ искусство – музыка, театр, литература, живопись, сплачивая людей, как никогда были важным средством воспитания патриотизма.

В те же времена широко процветала деятельность Г. Соколова, А. Абеляна, С. Локтева и др., миссионерство которых послужило импульсом для возникновения в конце 50х - начале 60х г. детских хоровых студий, которые в дальнейшем стали массовыми явлениями.

1970-80 г.г. – время расцвета Большого детского хора ВР и ЦТ, специально для которых писали музыку такие композиторы, как Е. Крылатов, А. Пахмутова, В. Шаинский и др.

С 60х годов детское хоровое воспитание осуществляется с использованием традиций абсолютной сольмизации, позже разрабатывается относительная сольмизация, основанная на системе З. Кодая. (ё – ле – ви – на – зо – ра - ти). Нельзя не упомянуть и Д. Б. Кабалевского с его крылатым словами «каждый класс – хор» и превратившего обычные уроки «пения» в уроки «музыки».

В XX в. проблематика работы с хором ложится в основу многих научно-методических исследований – А. Абеляна, А. Алиева, О. Апраксиной, Б. Дмитревского, С. Краснощекова, А. Локшина, Д. Пигрова, А. Соколова, Г. Струве, Г.Стуловой, Д. Чеснокова и др. В них освещаются проблемы вокальной работы с детской хоровой аудиторией и организации хорового процесса, фиксируются результаты экспериментальных исследований с привлечением смежных наук – эстетики, педагогики, физиологии, психологии и акустики.

С 1990 г. в связи с кризисом финансирование в нашей стране тоже стало осуществляться по остаточному принципу. Хоры ушли на задний план из-за изменения духовно-нравственных ориентиров. Преподавание предметов эстетического цикла стало проходить на вариативной основе. Создаются и используются программы, учитывающие специфику, традиции или фольклорную основу (например, бывшие автономные республики). В 90х г. появляются экспериментальные образовательные учреждения – Школы-лаборатории эстетического направления.

Несмотря на сложные социальные перемены в России, в детском хоровом исполнительстве прослеживаются позитивные сдвиги: проводятся научно-методические конференции по проблемам детского хорового воспитания, организовываются фестивали детского хорового творчества.

Новейшие научные исследования, опыт работы детских садов, школ, исторический опыт говорят, что хоровое пение оказывает влияние не только на эмоционально-эстетический строй личности ребенка, но и на его умственное развитие. Воспитание слуха и голоса сказывается на формировании речи, а речь является материальной основой мышления. Кроме того, воспитание музыкального ладового чувства связано с образованием в коре мозга человека сложной системы нервных связей, связано с развитием способности нервной системы к тончайшему регулированию процессов возбуждения и торможения (а вместе с тем и других внутренних процессов), протекающих в организме. А эта способность нервной системы, как известно, лежит в основе всякой деятельности, в основе поведения человека. Отмечается также, что планомерное вокально-хоровое воспитание оказывает благотворное влияние и на физическое здоровье детей, т.к. детский голос обладает особыми качествами, отличными от качеств голоса взрослого: детские голосовые связки короткие и тонкие, отсюда и особое звучание детских голосов – легкое, высокое. Также гортань ребенка в 2-3,5 раза меньше, чем у взрослого, и поэтому звук, образовавшийся в гортани, очень слабый. Легкие детей тоже малы по своей емкости, поэтому нет силы звука.

Учитывая эти особенности возраста, в своей работе я использую адаптированные, а также собственные упражнения и задания для развития певческих и творческих способностей дошкольников. Творчество присутствует не только в моей работе над певческими способностями, оно пронизывает любую деятельность ребенка через игру, которая в данном возрасте является ведущей. Главная особенность игры – её самодеятельный характер, именно здесь, как нигде раскрывается и реализуется творческий потенциал ребенка.

Внедрение нетрадиционных технологий в работе помогли мне построить такую систему работы, которая способствует более полному, интересному «проживанию» ребенком детства. Петь хочет и может практически каждый ребенок, а голос – это именно тот инструмент, который доступен каждому.

Раскрытие этой темы очень актуально и своевременно, т.к. на сегодняшний день она пока не оформлена в систему теоретических и методических разработок; опровергает существующее мнение, что детский голос должен развиваться с 7 лет, хотя вокальные мышцы у дошкольников есть, и они функционируют. Я считаю, что недостаточно разработаны вопросы физиологии строения голосового аппарата дошкольников и отсутствует методическая база по этой проблеме.

В своей работе я придерживаюсь мнения, что своевременное систематическое развитие певческих и творческих способностей детей, базирующееся на современных, нетрадиционных и здоровьесберегающих технологиях музыкально-творческого воспитания приведет к такому результату, когда у каждого ребенка независимо от природных данных будет воспитываться «чуткое музыкальное ухо», совершенствоваться основные певческие навыки и развиваться креативные способности.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ПЕВЧЕСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ

Мир детства – самый удивительный и неповторимый в жизни каждого человека, а дошкольный возраст интересен на мой взгляд больше всего. Работая со всеми возрастными группами детей, я пришла к выводу, что, хотя музыкальные способности нередко у ребенка проявляются рано, отсутствие раннего проявления музыкальности еще не является свидетельством того, что ребенок лишен музыкальных способностей. Я считаю, что ход их развития весьма индивидуален. Существенным показателем развития музыкальных способностей является динамика овладения различными видами музыкальной деятельности. Я вижу, что некоторые дети в начале делают успехи, но, достигнув определенного уровня, не могут продвигаться дальше. А иногда я наблюдаю другую картину: ребенок в начале отстает от своих ровесников, как бы оставаясь на той же ступени развития, и может сложиться мнение, что ребенок вообще немузыкален. Однако через определенное время оказывается, что он опередил даже тех, кто в начале был в числе первых. Поэтому в своей работе я осуществляю личностно-ориентированный подход к каждому ребенку.

Развитие слуха, музыкальной памяти, координации между слухом и голосом, креативности в полной мере способствует общему развитию, здоровью ребенка, становлению полноценной творческой личности. Многие дети, повзрослев, так и не научившись петь, слышать и слушать музыку, сохраняют к ней неприязнь. Музыка не ввела их в мир эмоциональных переживаний, не дала радости – и это отражается на характере человека и его отношении (отрицании) к музыке вообще. Я считаю главным воспитание у ребенка «чуткого музыкального уха» и эмоциональной отзывчивости – именно тех компонентов музыкальности, без которых невозможно приобщить ребенка к миру прекрасного, невозможно и целостное развитие личности.

Начиная свою педагогическую деятельность в детском саду, я столкнулась с рядом проблем:

1. Несоответствие программы М.А. Васильевой современным требованиям стимулирования развития личности;

2. Низкий уровень развития певческих способностей дошкольников;

3. Творческая инициатива детей выражена слабо;

4. Отсутствует музыкально-образное и ассоциативное мышление.

Изучив исторический опыт эстетического воспитания средствами певческого искусства, я пришла к выводу, что актуальность «пения со словом», высказанная Аристотелем и Платоном еще в античные времена, не утратила своего значения и по сей день. Проработав научно-методические основы воспитания певческим искусством, я построила такую систему работы, которая позволяет мне использовать арсенал нетрадиционных программ и технологий в развитии творческих и певческих способностей детей.

Рассмотрев данные проблемы, я поставила себе цель: воспитать музыкально-творческого ребенка.

Для достижения этой цели я определила для себя задачи:

1. Стимулировать творческую активность дошкольников;

2. Побуждать к стремлению овладевать необходимым минимумом вокально-хоровых навыков;

3. Развивать музыкально-образное и ассоциативное мышление.

Использование в своей работе нетрадиционных технологий я считаю приоритетным направлением. Поэтому свою педагогическую деятельность я начала со знакомства с новыми программами и технологиями.

Основой моей работы стала программа К.В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан «Гармония», которая рассчитана на творческое взаимодействие педагога с детьми и включает в себя все виды музыкальной деятельности. Меня заинтересовали в ней такие разделы, как: «Кто с нами рядом живет», «Как рождается музыка», «Любимые игрушки мальчиков и девочек». Дети средней группы с удовольствием придумывали истории про свои любимые игрушки, сочиняли попевки и представляли их друг другу. Занятие превратилось в импровизированный концерт-представление. Такую форму работы я стала практиковать и в других разделах программы и возрастных группах.

Изучив технологию «Синтез искусств» О.А. Куревиной, в которой задачи эстетического воспитания решаются не отдельными курсами – ИЗО, музыка, литература, а рассматриваются, как целостная система художественного видения мира и особенностей его отражения в искусстве, я взяла на вооружение упражнения для тренировки дикции, дыхания и голоса; игры на восприятие структурной соотнесенности произведений живописи, музыки, литературы, пластики. Так, например, при прослушивании «Вальса» И. Штрауса я активизировала детей самостоятельно выделять гамму теплых цветов – красный, желтый, оранжевый, розовый, коричневый и доказывать её соответствие музыке.

Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой стала для меня большим подспорьем в работе над «тонким» музыкальным слухом детей через разнообразие тематики – «Чувства и настроение в музыке», «Природа и музыка», «Сказка в музыке», «Колыбельные песни русские народные, русских и зарубежных композиторов». Включение в работу этой программы способствовало развитию музыкально-образного мышления у детей, когда они самостоятельно находили свою неповторимую «нотку» в окружающих их звуках и творили собственную музыку.

В «Ритмической мозаике» А.И. Бурениной я нашла для себя простор для выражения креативных способностей детей через ритмо-пластику движений. Особенно понравились детям музыкально-ритмические композиции к песням Б. Савельева, В. Шаинского. Танец «Разноцветная игра» Б. Савельева так полюбился детям старшей группы, что они с удовольствием выступали с ним и учили малышей.

Технологии Г.А. Струве «Хоровое сольфеджио» и В.В. Емельянова «Фонопедический метод развития голоса» помогли мне выработать собственный стиль работы над основными певческими навыками: упражнения и задания, предложенные в них, я лично апробировала и адаптировала к дошкольному возрасту. Дети старших групп с большим удовольствием выполняли упражнения «голосовых сигналов доречевой коммуникации», например «от шепота до крика», «волна с криками чаек» не только на занятиях, но и в группе и во время прогулки на участке, в лесопарке в теплое время года.

На современном этапе очень актуально стоит вопрос подхода к детям с позиции здоровьесберегающих технологий, и идея применения этюдов «Психогимнастики» М.И. Чистяковой сразу нашла отклик в моей работе. Эти несложные развивающие эмоции игры помогали мне устанавливать с детьми контакт. Я столкнулась еще с одной проблемой – неумение детей открыто выражать свои эмоции, зажатостью. Поэтому я поставила для себя еще одну цель: раскрепостить детей, стимулировать их к самовыражению, взяв за основу главные эмоции человека: интерес, радость, удивление, горе, страх. Я считаю, что эмоциональная открытость ведет к более полному проявлению креативности.

Ознакомившись с оздоровительно-развивающей программой по танцевально-игровой гимнастике «Са-Фи-Дансе» Ж. Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной, я нашла предложенные в ней музыкально-творческие игры оригинальными и интересными детям. Ребятишкам средней группы особенно нравится путешествие по станциям «Веселый экспресс». На второй станции («Певучая нотка») дети не просто исполняют песню Г. Гладкова «Львенок и черепаха», а так вживаются в роль героев, что на третьей станции («Сказочной») они самостоятельно сочиняют продолжение этой истории.

Использование дыхательно-звуковой гимнастики Рудольфа Бройса и массажных упражнений Иосиро Цуцуми, внедряемых в занятия, привели к неожиданным результатам – резко снизился уровень заболеваемости детей простудами и ОРЗ, что еще больше убедило меня в важности включения здоровьесберегающих технологий в проводимую работу.

Для отслеживания результатов этой работы я определила критерии диагностики детей в музыкальной деятельности. Мониторинг уровня музыкальных способностей показал значительное снижение количества детей с низким уровнем музыкального развития (например, начало года - 2,1 балла, конец года - 2,3 балла).

Активно провожу музыкально-педагогическую пропаганду среди родителей и педагогов ДОУ: выступаю на собраниях, консультирую педагогов и родителей по проблемам сохранения и укрепления здоровья детей, охране голоса, рекомендую упражнения и задания индивидуально каждому ребенку.

Мною разработаны модели занятий «Магия музыки и числа», «Из чего родилась музыка», нетрадиционных праздников «День смеха», «Русской березки», «Пасхальных посиделок», «Праздник, посвященный творчеству С.Я. Маршака», которые способствовали в моей работе более полному представлению об уровне креативных и певческих способностей детей. В работе с детьми мною используется пение с импровизацией под фонограммы «-1», микрофоны. Детям, конечно, это очень нравится, но я считаю, что частое использование современных средств техники нанесет только вред художественному вкусу детей т.к. это будет не прочувствованное исполнение, а «кривляние». Дозированное же использование целесообразно только там, где этого требует жанр, характер, содержание произведения. Например, детский мюзикл Ю.Антонова «Разыскивается кузнечик Кузя», постановка которого состоялась в марте этого года. Сам жанр – мюзикл - обязывает использовать светомузыку, микрофоны, фонограммы, затемнение.

Все выше сказанное побудило меня создать на базе нашего детского сада вокально-хоровую студию «Соловушка», которая состоит из детского коллектива и коллектива педагогов и сотрудников детского сада. Отбор репертуара для детей осуществляю с учетом поэтических достоинств произведений: оригинальность, доступность возрасту, красочность музыки. Взрослый состав студии выбирает песни, близкие душе: русские народные, из кинофильмов и т.д. Разученный материал выносится на праздники, утренники, Дни здоровья, Музыки, Поэзии, и многие другие мероприятия, причем выступают не только детский коллектив, но и взрослый. На концерте, посвященном «Дню рождения Детского сада» у родителей нашло одобрение исполнение «Гимна Детского сада», представленного сводным составом студии «Соловушка».

Мною накоплен и творческий материал для работы с детьми – упражнения и задания на развитие импровизации; стихи, песни о родном городе.

Ближайшей перспективой своей педагогической деятельности я вижу разработку собственных подходов к развитию певческих и творческих способностей у детей раннего возраста, т.к. полностью согласна с мнением психологов, что возраст 2-5 лет самый благоприятный для раскрытия заложенного в ребенке потенциала.

Анализируя проведенную работу, я пришла к выводу: использование программ и технологий К.В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан, О.П. Радыновой, А.И. Бурениной, М.И. Чистяковой, Г.А. Струве, В.В. Емельянова, Р. Бройса, Йосиро Цуцуми, Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной обогатило мой собственный педагогический опыт и является эффективным средством развития как певческих и творческих способностей детей, так и здоровьесбережения детей в дошкольных учреждениях.

Я считаю внедряемую работу необходимой составляющей всей программы развития нашего ДОУ «Экологизация воспитательного и образовательного пространства с позиции укрепления и сохранения здоровья детей».