Развитие музыкальных способностей через осознанное восприятие классической музыки

Рассматриваю музыку не как искусство забавлять слух, но как одно из величайших средств трогать души и возбуждать чувства. К.В. Глюк

Развитие музыкальных способностей всегда являлась одной из важных задач, стоящих перед педагогами дошкольных учреждений, именно дошкольный возраст – это период особой восприимчивости детей. Музыка – это один из источников различных эмоций, ей дана волшебная власть, заставлять наши сердца грустить и радоваться тогда, когда «реально» с нами не происходит ничего печального и радостного, поэтому так важно, чтобы начиная с ребёнка и до взрослого, в руках оказался «Золотой ключик», открывающий дверь в волшебный мир классической музыки. Проведенный опрос среди родителей показал, что детей окружает в основном «лёгкая» музыка. Они слушают её везде: дома, по радио, в парке, даже в транспорте. Первыми проводниками в прекрасный мир классической музыки становятся музыкальные занятия. Задача педагога заключается в помощи детям услышать, пережить и осознать всю гамму человеческих чувств, помочь детям войти в мир музыки и пережить её чувственно. Известный исследователь процессов музыкального восприятия, Б.М.Теплов, обобщая результаты многих психологических экспериментов, изложил свои выводы в понимании художественного произведения, значит, прежде всего, прочувствовать, эмоционально пережить его, и уже на этом основании, поразмыслить над ним. Используя категории «переживание» и «чувство», Б.М. Теплов подчеркивает эмоциональную природу всех музыкальных способностей, связывая и ладовое чувство, и музыкально ритмическую способность, и музыкально-слуховые представления непосредственно с эмоциональным переживанием. Основой осознанного восприятия являются и художественно ценные произведения и активная музыкальная деятельность, направленная на их восприятие. Очень важно организовать образовательную деятельность так, чтобы ребёнок активно, с увлечением и интересом занимался музыкой. Исходя из особенностей режима работы нашего детского сада, технического, наглядного оснащения и собственных возможностей, я выбрала те направления музыкальной деятельности, которые позволят сделать жизнь в детском саду эмоционально насыщенной, разнообразной, содержательной:

¬ Непосредственно образовательная деятельность

¬ Совместная деятельность: художественно-творческий мастерская «Музыка на ладошке», включающий в себя разделы - эстетические островки: o островок «Волшебной музыки страна» o островок «В мире загадочных звуков» o островок «В стране фантазии и выдумляндии» o островок «Чудес и превращений» o островок «Радуга звуков» Непосредственно образовательная деятельность Основа музыкального воспитания – это качественная образовательная деятельность. В настоящее время существует множество программ по музыкальному воспитанию дошкольников. Я остановила свой выбор на программе «Ладушки» (авторы Ирина Михайловна Каплунова и Ирина Арсентьевна Новоскольцева). Ведущими принципами этой программы являются личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку, его музыкальным возможностям и способностям, ориентация на творческое осмысление музыки, творческое самовыражение. Восприятие музыки является ведущим видом деятельности. И исполнительство, и творчество детей базируются на ярких музыкальных впечатлениях. Научить ребенка понимать и любить музыку, (особенно классическую) возможно только в том случае, если он ее слушает часто, целенаправленно, переживает и анализирует ее. Для регулярных встреч с классической музыкой и возникла такая идея организации совместной деятельности, как художественно-творческая мастерская «Музыка на ладошке», которая, как пять пальчиков на руке, включает в себя пять разделов – эстетические островки. Попадая на эстетические островки, ребёнок погружается в творческую атмосферу. Познавательный островок «В мире загадочных звуков» Я учу детей понимать эмоциональный язык музыки. Для осознанного восприятия в моей педагогической копилке есть комплекс творческих заданий и игровых упражнений, выполняя которые надо вслушиваться, сравнивать и различать музыкальные звуки. Дети выполняют творческие задания на обоснование художественного замысла в ситуации «Если бы мы были композиторами, художниками, режиссёрами». И вот одно из заданий: «сочинения сочиненного» Я прошу детей: Представьте, что я композитор, а вы художники. Я написала музыку, и прошу нарисовать картину к той музыке, которая сейчас будет звучать. Ваша задача: послушать и рассказать, что вы как художники нарисуете. В процессе этой деятельности педагог находится в позиции композитора, сочинившего произведение автора, а ребенок в позиции художника, который должен как бы нарисовать картину к услышанной музыке. А значит, ребенок «пропускает музыку» через себя, свою душу, эмоции, запомнив и полюбив её. Музыка становится родственной ребенку. Глубоко убеждена, что нельзя давать оценки «не верно». Ребёнок всегда прав. А моя задача, педагога, логически выверить последовательность шагов в технике понимания музыки. Творческий островок «В стране фантазии и выдумляндии» Моделирование творческого процесса. Рисуем музыку, подбирая к ней линию и цвет. Рисование под музыку как один из приёмов арттерапии позволяет детям снять внутренне напряжение. Ребёнок рисует не столько музыку во время её звучания, сколько своё настроение и восприятие. Как происходят такие занятия? Конечно же, в игровой форме. Дети с закрытыми глазами слушают музыку. Затем пытаются передать цветом (красками) свои ощущения, возникающие при прослушивании музыки, не пытаясь отображать сюжет. Я часто практикую задание «Нарисовать музыку», т.е. «перевести» на язык линий и красок музыкальное произведение. В частности – П. Чайковский «Болезнь куклы» Предварительно я не сообщаю названия, сначала мы подбираем линию музыки, а потом цвет. Познавательный островок «Радуга звуков» На этом островке дети продолжают знакомство со звуками. Здесь они узнают, что звуки бывают шумовые и музыкальные. С помощью инструмента и человека - музыканта музыкальные звуки могут нам многое рассказать. Дети с удовольствием играют в оркестре, своему творческому коллективу дали название «Весёлый оркестр». Они с удовольствием включаются в творческие игры: «Слушаем и играем», «Слушаем и украшаем музыку», «Фантазируем и импровизируем»; импровизированные диалоги инструментов «Сыграй свою музыку». Играют в оркестре под фонограмму. И здесь очень важна музыка, под которую играют в оркестре. Я выбираю в работе с детьми полноценную в художественном отношении музыку. Творческий островок «Волшебной музыки страна» Восприятие музыки – это особый сенсорный опыт, и понимание музыки заключается в ощущении её мышцами, движением. На этом островке дети учатся слушать музыку, понимать и выражать её через пластическое интонирование. Они с интересом включаются в пластические игрыфантазии, с предварительным анализом музыкального произведения или без него. Музыкально-художественные образы могут быть различными: люди, животные, явления природы, насекомые, стихии и др. Детям очень нравится моделировать, создавать пластические импровизации с предметами. Одним из любимых предметов является гимнастическая лента на палочке. Самой лентой можно выполнять большое количество элементов. В процессе такой деятельности у детей рождаются целые связки пластических этюдов, что я всегда стараюсь отметить и беру на вооружение для постановки пластических композиций в будущем. Вот из таких пластических этюдов с лентой и родился «Вальс с лентами и палантинами». Мы с ребятами назвали его «Вальс голубых волн». Творческий островок «Мир чудес и превращений» В последние годы стала использовать метод проектов для формирования у детей осознанного восприятия музыки. Приступая к проектной деятельности, учитываю, что сам ребёнок ещё не может быть её организатором. Я вижу свою роль в том, чтобы создать условия для актуализации опыта детей. Например, в процессе деятельности по проекту «Путешествие по городу Звуколяндия» стремилась к тому, чтобы краски и звуки пришли к детям, как увлекательный игровой материал, так как ребёнок воспринимает окружающий мир через игру. Путешествуя по сказочному музыкальному городу, дети придумывали сказки на основе музыкальных интонаций и художественных иллюстраций. На улицах необычного города они встречались с волшебными звуками, цветом, эмоциональным настроением. В ходе проекта были проведены тематические занятия «Путешествие в цветомузыкальное пространство», «Как играть с музыкой», «Как подружились радуга и музыкальные звуки». В рамках презентации проекта была оформлена выставка рисунков «Что мне рассказала музыка». Этот проект дал возможность детям применить полученные знания, проявить творчество в различных видах художественно-эстетической деятельности. Выполняя творческие задания ребёнок пропускает музыку через себя, свою душу эмоции, запомнив и полюбив её. Музыка становится родственной ребёнку. Хочу увлечь всем тем, что люблю сама, хочу «достучаться» до сердца каждого. Верю в большие воспитательные возможности музыкального искусства, т.к. оно обращено к духовному миру ребёнка. Для себя я определила следующие показатели развития восприятия музыкального произведения учащимися во время слушания: • способность ребенка воспринимать музыкальное произведение осмысленно, эмоционально, ассоциативно; • способность адекватно оценивать произведение искусства; • выраженность эмоционально-личностных переживаний ребенка в творческих проявлениях.