РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА

Ковылина Виктория Васильевна
Студентка 3 курса факультета Дошкольного и Начального Образования Волгоградского Социально-Педагогического университета, г. Волгоград
vika.kovylina@mail.ru

Гончарова Ольга Витальевна
кандидат педагогических наук, доцент
Волгоградский социально-педагогический университет, кафедра педагогики дошкольного образования.
goncharovao@inbox.ru

Аннотация. Статья посвящена развитию творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. Рассматривается роль и возможности музыкального фольклора в этом процессе. Авторы предлагают возможную систему работы по развитию творческих способностей старших дошкольников, основанную на использовании русских народных песен.

Ключевые слова. дети дошкольного возраста; музыкальный фольклор; музыкально-творческое развитие; народное музыкальное творчество; творческие способности.

В наше время весьма актуальна проблема разностороннего воспитания человека уже в самом начале его пути, в детстве, воспитания Человека, в котором гармонично развивалось бы эмоциональное и рациональное начала. Потери в эстетическом воспитании обедняют внутренний мир человека. Не зная подлинных ценностей, дети легко принимают ценности лживые, мнимые.

Основной целью образования является подготовка подрастающего поколения к будущему. Развитие творческих способностей - это тот путь, который может эффективно реализовать эту цель.

Творческие способности - далеко не новый предмет исследования. Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все времена.

Очевидно, что рассматриваемое нами понятие тесным образом связано с понятием "творчество", "творческая деятельность". В повседневной жизни творчеством обычно называют, во-первых, деятельность в области искусства, во-вторых, конструирование, созидание, реализацию новых проектов, в-третьих, научное познание, созидание разума, в-четвертых, мышление в его высшей форме, выходящее за пределы требуемого для решения возникшей задачи уже известными способами, проявляющееся как воображение, являющееся условием мастерства и инициативы.

Итак, творчество - это деятельность, результатом которой являются новые материальные и духовные ценности; высшая форма психической активности, самостоятельности, способность создавать что-то новое, оригинальное. Творческие способности формируются и развиваются в результате занятий

творческой деятельностью. При этом, основное требование к деятельности, развивающей способности – ее творческий характер.

Творческие способности предполагают готовность человека к созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления. Над определением сущности творчества и творческих способностей работало большое количество ученых, которые предлагали различные концепции. Однако, все они однозначны в том, что творческие способности не являются врожденными и их следует развивать.

Под творческими способностями или креативностью, по определению П. Торренса, понимаются способности к обостренному восприятию недостатков, пробелов в знаниях, дисгармонии. В структуре творческой деятельности он выделял: восприятие проблемы, поиск решения, возникновение и формулировку гипотез, проверку гипотез, их модификацию; нахождение результатов [1].

Дошкольный возраст очень важен для развития творческих способностей, так как дети начинают активно воспринимать культуру, окружающую их, а повышение интеллектуального развития ведет к развитию воображения.

Б.М. Теплов отмечает, что "раннее вовлечение детей в творческую деятельность полезно для общего развития, вполне отвечает потребностям и возможностям ребенка" [2].

Очень часто в обыденном сознании, как уже говорилось выше, творческие способности отождествляются со способностями к различным видам художественной деятельности, с умением красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку и т.п.

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что искусство с самого раннего возраста служит средством формирования мировоззрения ребенка в целом, в его эстетической и нравственной сущности, развивает ассоциативное, образное мышление. Именно в искусстве дошкольник начинает развивать свои творческие способности, приобретает опыт творческой деятельности, формирует свою индивидуальность.

Музыка как вид искусства формирует внутренний мир ребенка, способствует общему творческому развитию личности, поскольку воспитывает отзывчивость, художественное воображение, образно-ассоциативное мышление, активизирует память, наблюдательность, интуицию.

Источником музыкального творчества считают жизненные явления, саму музыку, музыкальный опыт, которым овладел ребенок. Л.С. Выготский, А.Н., Леонтьев доказывают в своем исследовании, что дети проявляют творчество в такой близкой им деятельности, как музыкальные игры, хороводы, пляски, инсценировки, пение, во всех видах музыкального творчества. Процесс детского музыкального творчества вызывает у детей особое желание действовать в искренней и непринужденной обстановке.

Развитие музыкальных творческих способностей - это выработка у ребенка стремления к проявлению собственной инициативы в музыкальной деятельности, музыкального таланта: стремление создать что-то новое, свое лучшее, стремление расширить кругозор, наполнить новым содержанием свои познания в области музыкальной культуры.

У детей шести - семи лет широко развивается самостоятельное творчество: музыкальное, театральное, литературное.

Детям дошкольного возраста изначально присуща талантливость в различных видах художественной деятельности. Именно поэтому начальный период обучения считается важнейшим в приобщении к прекрасному.

В художественно-эстетическом образовании и воспитании ребенка и творческом развитии, как его основной составляющей, значительную роль играет приобщение к народному музыкальному творчеству, к народной песенной культуре. Народное музыкальное творчество Н.В. Гоголь образно называл «звучащей историей», «звонкими живыми летописями».

Музыкальный фольклор обладает большими возможностями для творческого развития дошкольников, выступает в роли универсального средства для этого, поскольку его исполнение предполагает применение импровизационных моментов.

По своей природе детское творчество, как и фольклор, синтетично и часто носит импровизационный творческий характер. Оно дает возможность значительно полнее судить об индивидуальных особенностях и своевременно выявить способности у детей.

Творческая природа фольклора велика: для каждого, даже самого маленького ребенка она дает творческий стимул к его развитию. Младенческие колыбельные песни («Баю, баюшки, баю»), пестушки и потешки («Ладушки») — это своеобразный клад народной педагогики, нашедший доступные для младенцев слова и поэтические образы, т.к. дети слышат его с самого раннего детства, для них он легко воспринимаем. Услышав потешки, народные песни, частушки дети часто переделывают их «на свой лад».

По своей природе детское творчество, как и фольклор, синтетично и часто носит импровизационный творческий характер. Оно дает возможность значительно полнее судить об индивидуальных особенностях и своевременно выявить способности у детей.

Замечательный русский ученый – мыслитель М.В. Ломоносов, будучи большим знатоком и любителем народного пения, одним из первых обратил внимание на большие воспитательные возможности фольклора.

В своих программах Л.Н. Толстой широко пользовался эстетическими идеалами и принципами народной педагогики. Народные песни, сказки, пословицы и поговорки – весь богатейший запас художественного эстетического развития детей был задействован им в процессе воспитания крестьянских детей в Ясной Поляне, обучение в ней было сопряжено с развитием у детей творческого воображения и эстетического вкуса.

А. Одоевских в своих педагогических трудах высоко ценил фольклор в процессе обучения детей. Простота и доступность песни, ее высокая художественность, глубина мысли, своеобразие ее мелодической, ритмической и полифонической структур делают фольклор идеальным воспитательным средством [3].

Также большое значение имеет детский музыкальной фольклор. Первым исследователем в этом направление был П.В.Шейн. Он выделил детский музыкальный фольклор в отдельное направление и выделил в нем несколько видов. Все песни он разделил на два больших раздела – в первый вошли песни для детей в том возрасте, когда они полностью находятся на попечении взрослых (колыбельные, потешки, прибаутки), а во втором разделе помещены песни, которые поют сами дети, вышедшие из младенческого возраста [4]. Песни, собранные П.В. Шейном, с 1851 года печатались в “Чтении общества истории и древностей Российских” при Московском университете.

Первый опыт углубленной разработки вопросов традиционного детского творчества на этнографической основе, предпринял крупный отечественный теоретик, знаток детского быта, профессор Иркутского университета Виноградов

Г.С. На протяжении 20 лет он с помощью многочисленных корреспондентов собрал на местах такое количество материала по детскому фольклору, каким не располагало ни одно научное учреждение дореволюционной России. Многие ему удалось опубликовать и научно объяснить в ряде статей и сборников. Например – “Сибирская живая старина”, “Детский народный календарь”, “Детский фольклор и быт” и другие.

На данный момент сформулировано определение фольклора. Фольклор (в переводе с английского – “народная мудрость”, “народное знание”) – народное художественное творчество: песни, сказки, легенды, танцы, драматические произведения, а также произведения изобразительного и декоративно – прикладного искусства.

К музыкальному фольклору принадлежат вокальные жанры (песни, былины, плачи) и инструментальные жанры (танцевальные, наигрыши, пастушеские сигналы и так далее).

Сохранились песни и наигрыши, которые дошли до нас из глубины веков. Причина подобной долговечности лежит в самой природе фольклора. Одна из его отличительных черт состоит в том, что фольклор является не столько искусством, сколько частью самой жизни народа. С древнейших времен музыка сопутствовала человеку, была для него естественной необходимостью, формой его выражения. Народная музыка создавалась не для слушанья, она жила в действии: игре, обряде, в шествии, в труде. Именно потому музыкальное начало в фольклоре не было отделено от танца, движения, жестов, возгласов, мимики. Этой особенностью народной культуры и объясняется поразительная жанровое многообразие песенного и инструментального фольклора.

Фольклор – источник знаний о действительности, о человеке и средство формирования важнейших народных понятий о добре и зле, средство познания родного языка, родной речи через лучшие образцы народной песни. Фольклор формирует национальное мировоззрение, учит ребенка видеть мир глазами своего народа.

Народную песню нельзя ничем заменить, особенно на начальном этапе воспитания ребенка. Родная речь и народная песня должны присутствовать в воспитании маленьких детей вплоть до их подросткового и юношеского возраста. Только в этом случае ребенок вырастает здоровым нравственно. Фольклор является действенным средством воспитания национального характера мышления, нравственности, патриотизма, эстетического самосознания. На волне возрождения интереса к фольклору среди различных социальных слоев населения остаются без надлежащего внимания наша школа и внешкольные учреждения, призванные воспитывать подрастающее поколение. Овладение родной речью должно происходить одновременно с обучением родному музыкальному языку.

Богатые возможности музыкального фольклора, имеющего творческую природу, позволили нам составить систему занятий для развития творческих способностей старших дошкольников с опорой на методику Т.А.Боровик, включающую разучивание народных песен и исполнение их под музыку; разучивание ритмического рисунка народной песни; «хор рук» под народную песню; разучивание элементов русского народного танца [5].

Татьяна Анатольевна Боровик — педагог-новатор, музыкант, методист, обладает неоценимым опытом работы с детьми, является автором 15 методических изданий и научных статей. В работе использует современные информационно-компьютерные технологии и авторскую методику преподавания

сольфеджио и теории музыки. Практикует в области музыкально-профессионального, общего и коррекционного воспитания и образования детей. Ее методика разработана в контексте классических и современных, российских и европейских систем развития музыкальности, мышления и социальности детей.

За основу работы на занятиях мы выбрали народную песню «Во поле береза стояла».

Занятие №1.Разучивание песни «Во поле береза стояла».

Цель: разучивание стихов песни, исполнение с детьми песни под музыку.

В соответствии с целью, основной деятельностью на первом занятии являлось разучивание народной песни «Во поле береза стояла». Это для детей оказалось не трудным, так как многим была знакома эта песня. Она вызвала положительный отклик у детей. Детям пришлось только вспомнить некоторые слова песни. Все они с удовольствием исполняла песню под музыку. Дети это занятие расценили как обычное музыкальное занятие.

Занятие №2. Ритмизация мелодии и текста песни «Во поле береза стояла»

Цель: разучивание ритмического рисунка мелодии «Во поле береза стояла».

Для этого использовались русские народные инструменты, в частности ложки.

Данное занятие у детей вызвало интерес, так как работа предстояла с деревянными ложками, и использовать их пришлось не по прямому назначению.

Это занятие оказался самым сложным из всех. Дети сначала разучивали ритмический рисунок под музыку, а затем без музыкального сопровождение (музыка играла чуть слышно, чтобы детям было не так сложно). После разучивания ритмического рисунка под исполнение песни, предполагалось попробовать исполнить ритмический рисунок «акапелла». Ритмический рисунок разучивался с помощью деревянных ложек. У некоторых получалось не сразу, они расстраивались и не хотели больше принимать в этом участия. Тогда ребенку предлагалось попробовать еще раз, но медленнее или поменяться местом с ребенком из другой группы.

Занятие №3. Хор рук под выбранную композицию по методике Т.А. Боровик.

Цель: выработка навыков ансамблевого музицирования

Эта форма интересна тем, что подводит детей к пониманию двигательного двухголосия, в котором все участники делятся на «хор из двух голосов» и двух ведущих-«дирижеров». Данная форма направлена на развитие координационной свободы движения, чувства ритма, внимания, ансамблевой слаженности, способности к двигательной импровизации.

В ходе третьего занятия нам была необходима предварительная работа - подготовка к «хору рук». Требовалось изготовить веточки березы. После чего с детьми был выучен «танец» руками под народную песню «Во поле береза стояла». Детям было интересно, так как они это делали впервые. Дети, которые ходят на дополнительные занятия (в театральные студии, на гимнастику) предлагали свои движения и они были включены в композицию. С детьми были выучены простые движения, для того чтобы они смогли разобраться в схеме «хора рук».

Занятие №4. Разучивание элементов народного русского танца под выбранную композицию.

Цель: Создание инструментальной и танцевальной композиции на песню «Во поле береза стояла»

Дети положительно отреагировали на предложенный им вид работы, так как многим нравится танцевать, кроме того многие посещают дополнительные занятия.

На четвертом занятии были разучены элементы русского народного танца. Для начала с детьми был просмотрен видеоролик, где дети старшего дошкольного возраста танцуют русский народный танец.

С детьми была проведена беседа, о том какая должна быть осанка в танце, о положении рук и ног в танце. Затем в форме мастер – классов с детьми разучены групповые движения, построение групповой фигуры «Корзиночка», демонстрация элемент русского танца «Ковырялочка».

Многие дети знают элементы танцев других народов (танец живота, лезгинка – мужская партия), так как они получают дополнительное образование, а также в программе детского сада предусмотрены занятия по музыкальному образованию дошкольников, и они с удовольствием показали их группе.

После полученного опыта музыкально-творческой деятельности на занятиях, мы организовали последующую работу, направленную на развитие творческих способностей.

Детям было предложено по тому же алгоритму на любую другую, известную им или полюбившуюся русскую народную песню провести такие же действия, но только без помощи педагогов. Дети, у которых был выявлен высокий показатель творческих способностей, «взяли» инициативу в свои руки.

Детьми была выбрана песня «Калинка». В основном, все знали слова и мелодию песни, и поэтому им легко было составить ритмический рисунок произведения с помощью деревянных ложек.

Далее дети придумывали танец под ритмический рисунок песни. Конечно, они использовали те же движения, которые с ними разучивались на этапе формирующего эксперимента, но они комбинировали их в соответствии с мелодическими и ритмическими особенностями именно этой песни, кроме того они придумывали свои движения: делились по парам (мальчик и девочка), движения только для девочек и только для мальчиков. Дети были увлечены творческим процессом, делали это без принуждения и с ярко выраженным удовольствием. Просили о помощи – вспомнить некоторые слова песни, напомнить элементы русского народного танца.

Настроение в группе было веселое, эмоционально приподнятое. В целом дети остались довольны своей работой. Они презентовали свой танец в обычной обстановке для них.

В последующем мы наблюдали элементы освоенных детьми способов исполнения в самостоятельной музыкальной деятельности в свободное время на другом фольклорном материале.

По итогам проведенной работы, можно говорить о том, что все поставленные нами цели и задачи были выполнены.

Проведенная работа показала, что в каждом ребенке есть творческое начало, стоит только ему показать способы деятельности, дать почувствовать свои исполнительские возможности, и он обязательно проявит свой творческий потенциал.

Ссылки на источники

1. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. – Спб: «Питер», 2009.
2. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. - М.: Педагогика, 1985. - Т.1 - 384 с.
3. Одоевский В.Ф. Музыкально – литературное наследие. – М., 1956 – с. 251
4. Шейн П.В. Народные детские песни. – М., 1923
5. Боровик Т.А. Пути педагогического творчества. Музыкальный руководитель. - М.: ООО Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2004, №3, с. 27-35.

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH MUSICAL FOLKLOR.

Kovilina Victoria
Student of preschool education department at Volgograd State Socio-Pedagogical University, Volgograd.
vika.kovylina@mail.ru

Goncharova Olga
PhD, associate professor of preschool education department, Volgograd State Socio-Pedagogical University, Volgograd.
goncharovao@inbox.ru

Abstract. The article describes the creative abilites development of peschool children. It is observed the role and the opportunities of folkl music in such a process. Authors propose the system of creative abilities development using Russian folk songs.

Key words. Preschoolers, musical folklor, musical development, popular musical creativity, creative abilities.