Консультация для воспитателей
« Проявление творческих способностей педагога в музыкальном воспитании ребенка»
подготовила: музыкальный руководитель высш. кв. кат.
Гоголева О.В.

Проблема духовности стоит очень остро в нашем обществе, и мы постоянно ищем пути решения этой проблемы в правильном воспитании человека уже в самом начале его пути, в детстве. Задача сложна – ведь жизнь меняется стремительно. Дети меняются с каждым годом. Иное поколение. Мыслят быстрее, информации о фактах, событиях, понятиях – все больше, удивляются все меньше. Меньше восхищаются и негодуют. Спокойны в однообразном круге интересов: компьютеры, игровые приставки, куклы Барби, модели машинок. Тенденция к равнодушию страшна. Общество нуждается в активных творческих людях. Как разбудить в наших детях интерес к самим себе? Как объяснить им, что самое интересное скрыто в них самих, а не в игрушках и компьютерах? Как заставить душу трудиться? Как сделать творческую деятельность потребностью, а искусство – естественной, необходимой частью жизни? Мы должны найти пути решения задач музыкально-творческого развития.

Воспитание творчества дает такие качества и способности, которые необходимы ребенку, чтобы иметь дело с неизвестными ситуациями и переменами и осознанно с ними справляться. Творческий ребенок находится в постоянном контакте с окружающим миром и принимает в нем живое участие.

Ценность творчества, его функции, заключаются не только в результативной стороне, но и в самом процессе творчества.

Задача педагогов предоставить творческим способностям детей пространства, сохранить в них игровое начало и развивать, как эмоциональную, так и интеллектуальную сторону их личности. Тогда дети смогут творчески реализовать свою индивидуальность.

Забота о развитии творческих способностей детей сегодня - забота о развитии науки, культуры и социальной жизни общества завтра. Особо важная задача взрослых разглядеть и раскрыть едва проявивший себя росток творческого потенциала ребенка, не дать ему потускнеть, помочь ребенку освоить свой дар, сделать его достоянием своей индивидуальности.

Формирование духовности личности, ее «нравственного стержня», в основе которого лежит стремление к красоте, добру, к тому, что возвышает человека. Поэтому вся музыкально-педагогическая деятельность подчинена воспитанию человека.

Детское творчество имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать, развивая творческие способности детей. Оно обычно не имеет большой художественной ценности для окружающих людей по качеству, по

масштабности охвата событий, по решению проблем, а является важным для самого ребёнка.

Ребёнок в творческой деятельности выявляет своё понимание окружающего и отношение к нему. Он открывает новое для себя, а для окружающих его людей – новое о себе. Через продукт детского творчества есть возможность раскрыть внутренний мир ребёнка.

Исследованием проблемы способностей занимался Б.М.Теплов. В понятие «способность» он заключил 3 признака:

1. Под способностью разумеются индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого.

2. Способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей.

3. Понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека.

Как отмечает Б.М. Теплов, способности всегда являются результатом развития. Они существуют только в развитии. Из этого следует то, что способности не бывают врождёнными. Они развиваются в соответствующей конкретной деятельности. Но врождёнными бывают природные задатки, которые и оказывают влияние на проявление тех или иных способностей ребёнка. Основываясь на этом, можно определить детские творческие способности как индивидуальные особенности ребёнка, благодаря которым он может заниматься творческой деятельностью.

Для того чтобы творческие способности ребенка успешно развивались, необходимо создание благоприятных условий.

Понятия творчество, творческие способности, музыкально-творческие способности.

Творчество – это личностное качество, базирующееся на развитии высших психических функций, когда творчество, как навык, включается во все виды деятельности, поведения, общения, контакта со средой.

Творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. Основной критерий, отличающий творчество от изготовления (производства) — уникальность его результата.

Для творчества нет стандартов, поскольку оно всегда индивидуально и может быть развито только самим человеком.

Творчество – это способность, вбирающая в себя, целую систему взаимосвязанных способностей-элементов: воображение, ассоциативность, фантазия, мечтательность (Л.С.Выготский, Я.А. Пономарев, Д. Б.Эльконин, А.И.Леонтьев).

Для развития творческих способностей необходимо знать не только структуру этих способностей к творчеству, но и самого ребенка.

Под творческой деятельностью мы понимаем такую деятельность человека, в результате которой создается нечто новое – будь это предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к действительности.

Таким образом, творческие способности – это индивидуальные качества и способности человека, которые проявляются в умении применить знания, умения и навыки в условиях нестандартной ситуации.

Способности – это индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления определенного рода деятельности, не сводятся к знаниям, умениям, навыкам, обнаруживаются в быстроте, глубине, прочности овладения способами и приемами деятельности.

Способности можно классифицировать следующим образом:

музыкальные;

лингвистические;

интеллектуальные;

творческие.

Музыкальные способности - это часть общих способностей. Это аксиома: чтобы развивать частное, надо развивать общее. И, таким образом, если мы хотим успешно развивать, например слух, мы должны развивать прежде всего общие способности. А для этого необходимо заниматься всем: и литературой, и живописью, и танцами, и актерским мастерством, и музыкой.

Значение музыкальности очень важно не только в эстетическом и нравственном воспитании, но и в развитии психологической культуры человека.

Современные исследователи сходятся на том, что способности, входящие в «ядро» музыкальности это:

ладовое чувство;

способность произвольно пользоваться слуховыми представлениями;

музыкально-ритмическое чувство.

Педагоги-музыканты пришли к выводу, что задатки музыкальной деятельности (т.е. физические особенности строения организма, например, органа слуха или голосового аппарата) имеются у каждого. Они составляют основу развития музыкальных способностей.

Природа щедро наградила человека. Она дала ему все для того, чтобы видеть, ощущать, чувствовать окружающий мир. Она позволила ему слышать все многообразие существующих вокруг звуковых красок. Прислушиваясь к собственному голосу, голосам птиц и животных, таинственным шорохом леса, листьев и завыванию ветра, люди учились различать интонацию, высоту, длительность. Из необходимости и умения слушать и слышать рождалась музыкальность – природой данное человеку свойство.

Иными словами, исходя из вышесказанного творческие способности – это индивидуально-психологические особенности личности, относящиеся к успешному выполнению какой-либо деятельности, результатом которой

является новый продукт, имеющий значимость либо для субъекта, либо для общества.

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

Музыкальные способности - это часть общих способностей, которые развиваются в музыкальной деятельности. Развиваясь в процессе деятельности, музыкальные способности, такие, как эмоциональная отзывчивость на музыку, оперирование музыкально-слуховыми представлениями, оказывают влияние и на развитие творческих способностей в целом. Следовательно, такие музыкальные способности являются музыкально-творческими.

Музыка самый эмоциональный вид искусства. С помощью музыки можно выразить свое отношение к окружающему, проявляя творчество.

Музыкальная деятельность детей организована в детском саду таким образом, чтобы оптимально развивать творческие способности дошкольников, чтобы они в полной мере могли проявлять свою неуемную фантазию, выдумку, воображение.

Деятельность – это активный процесс овладения общественным опытом, достижениями культуры. В процессе любой деятельности ребенок осваивает определенные действия, которые ведут к определенному внешнему результату. Так и музыкальная деятельность состоит из многочисленных действий.

Творческая музыкальная деятельность, по мнению О.П. Радыновой, - это различные способы, средства познания детьми музыкального искусства (а через него и окружающей жизни и самого себя), с помощью которых осуществляется формирование творческой культуры дошкольника.

«Музыкальная деятельность дошкольников – это различные способы, средства познания детьми музыкального искусства, с помощью которого осуществляется и общее развитие». (Назайкинский Е..В.).

В музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды музыкальной деятельности: восприятие, исполнительство, творчество, музыкально-образовательная деятельность.

Наглядно структура, виды музыкальной деятельности и их взаимодействие отражены в схеме, которая составлена О.П.Радыновой на основе схемы Н.А.Ветлугиной.

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ:

Восприятие музыки специально созданной для слушания

Восприятие музыки в связи с ее исполнением

Музыкально дидактические игры

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО:

Пение

Музыкально-ритмические движении

Игра на музыкальных инструментах

ТВОРЧЕСТВО:

Песенное творчество

Музыкально – игровое и танцевальное творчество

Игра на музыкальных инструментах

МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Знания общего характера

Специфические знания, связанные с различными видами музыкальной деятельности.

Особенности и условия развития творческих способностей детей

Большинство психологов считают, что существует две группы условий и развития творческих способностей: психологические условия (интеллектуальные и личностные факторы) и социально-психологические.

Исследования психологов и педагогов указывают на связь творческих способностей с развитием личности и интеллекта.

Творческие способности ребенка развиваются в ходе взаимодействия его со средой, под влиянием обучения и воспитания в самом хорошем значении этих слов.

По мнению Л. С. Выготского, все, что требует творческого пересоздания, все, что связано с изобретением нового, нуждается в непременном участии, фантазии, причем фантазия должна рассматриваться как функция, которая связана как с эмоциональной жизнью, так и с интеллектуальной.

С помощью фантазии созданы не только художественные произведения, но и все научные изобретения, все технические конструкции.

Фантазия есть одно из проявлений творческой деятельности человека. В фантазии ребенок предвосхищает свое будущее, а, следовательно, и творчески приближается к его построению и осуществлению. Наблюдая за детьми разного возраста, убеждаемся в том, что в каждом детском возрасте выступают свои предпосылки развития творческих способностей.

Тенденция в современной педагогике – активизировать процесс музыкально-эстетического воспитания через творчество дошкольника обусловлена объективными факторами: высокой ролью творчества в познании мира; необходимостью всестороннего развития личности; природной активностью ребенка, требующей творческой деятельности, близкой и хорошо знакомой ему с детства.

Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Проявления творчества характерны для ребенка с самого раннего возраста, так как творчество – норма детского развития. Реализация творческих способностей учащегося делает более богатой и содержательной его жизнь. Творческий процесс тренирует и развивает память, мышление, активность, наблюдательность, целеустремленность, логику, интуицию. В музыкальном творчестве ведущую роль играет синтез эмоциональной отзывчивости и мышления, абстрактного и конкретного, логики и интуиции, творческого

воображения активности, способности принимать быстрое решение и мыслить аналитически.

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще ни кем не было сделано, или то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше.

Развитию творческих способностей свойственны определенные этапы:

1. Накопление впечатлений;

2. Спонтанное выражение творческого начала в зрительных, сенсорно-моторных, речевых направлениях;

3. Импровизации двигательные, речевые, музыкальные, иллюстративность в рисовании;

4. Создание собственных композиций, являющихся отражением какого-нибудь художественного впечатления: литературного, музыкального, изобразительного, пластического.

Преодоление этих этапов осуществляется при решении следующих задач:

1. Воспитание нравственно-эстетической отзывчивости, эмоциональной культуры детей, развитие фантазии, воображения при восприятии художественных произведений в их диалектической взаимосвязи с окружающим миром;

2. Выявление художественно-творческих устремлений на основе проблемных, поисковых методов обучения: беседы, игровой импровизации, диалога, наблюдения, сравнения, а также знаний соответствующего типа;

3. Формирование музыкальных знаний, умений и навыков таких, как:

Сравнение различных музыкальных воплощений явлений окружающего мира;

Определение по характеру музыки того или иного персонажа, создание его словесного и живописного портретов;

Осознание элементарных принципов звуковысотной и ритмической организации музыки, высоких и низких, долгих и коротких звуков;

Сочинение простейших музыкальных попевок, характеризующих настроение, состояние;

Элементарное постижение выразительной сущности музыкальной интонации как основы для приобщения к пению;

Умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки.

Детское творчество на занятиях музыки представляет собой познавательно-поисковую музыкальную практику, связанную с самостоятельными действиями, с умениями оперировать знаниями, навыками, применять их в ранее неизвестных условиях, в новых видах практики. Оно предполагает непременное условие – отказ от стереотипных представлений. Детям необходимо творить и переживать, чтобы понимать.

«Я слышу и забываю. Я вижу и помню долго. Я делаю и понимаю». (Китайская народная мудрость). Чтобы сделать музыку достоянием своего

личного опыта им необходимо петь, играть на инструментах, танцевать, самим придумывать и изменять. Поэтому необходимо уделять большое внимание творческому развитию учащихся в различных видах музыкальной деятельности: при слушании музыки, пении, игре на детских музыкальных инструментах, в музыкально-ритмических движениях.

Совместное музицирование – игра в оркестре, в ансамбле, пение в хоре, музыкальные постановки – прекрасно решают многие психологические проблемы общения: застенчивый ребенок может, участвуя в таком музыкальном действе, почувствовать себя в центре жизни; а творческий ребенок – проявит свою фантазию на деле. В творческом коллективе дети учатся проявлять терпение, выдержку, взаимопонимание и уважение. Творчество детей на уроке понимается как умение и желание сделать что-то по-своему, индивидуально, возможно даже оригинально. “Сыграй, спой, станцуй, как ты хочешь” - эти магические слова распахивают перед ребенком невидимые ворота в мир фантазии, находчивости, изобретательности, где он не скован почти никакими ограничениями.

Развивать творческие способности детей - значит развивать их воображение.

“Восприятие искусства требует творчества, потому что недостаточно просто искренне пережить то чувство, которое владело автором, недостаточно разобраться и в структуре самого произведения, необходимо еще творчески преодолеть свое собственное чувство”. (Выготский Л. С.)

Творчество детей базируется на ярких музыкальных впечатлениях. Процесс творчества есть процесс переживания и создания смысла, процесс же восприятия есть сопереживание и понимание этого смысла. Эстетическое сопереживание и связанный с ним процесс сотворческого восприятия искусства становятся основой для самостоятельной созидательной деятельности школьников. Поэтому воспитание эмоциональной культуры ребенка – важнейшее условие для оптимизации художественно развитой творческой личности.

Детские музыкальные инструменты - средство обучения музыке, а игра на них – самый эффективный путь к развитию музыкальной самостоятельности школьников, так как это практическая деятельность, ребенок создает, а не только потребляет, находится внутри музыки, а не снаружи ее. Реализуются наиболее значимые задачи:

1. Создание условий, предоставление шанса каждому школьнику для поиска и выявления, индивидуальных для него способов общения с музыкой.

2. Творческое развитие его природной музыкальности.

Совместное музицирование (пение в хоре, игра в ансамбле) решает многие задачи и проблемы общения. Застенчивый ребенок станет участником общего дела; неуправляемый подчинится единому, строгому замыслу; одаренный сможет воплотить свои творческие фантазии. Становится ощутимой ценность каждого в общем деле, и дети чувствуют это. На таких

уроках в процессе коллективного музицирования формируется эмоциональная сфера ребенка, его душевное здоровье.

Шумовой оркестр – это игра в оркестр, где есть место фантазии, импровизации, творчеству. Игра в оркестр активизирует восприятие детей, помогает им почувствовать себя причастными к процессу творчества и вызывает у дошкольников живой интерес.

Пение – активная деятельность в приобщении к музыкальному искусству, способствующая творческому развитию школьников. Пути вхождения в песню рождаются самой музыкой и детьми и позволяют раскрывать и находить все новые и новые разнообразные методы вокально-хорового музицирования, помогают постепенно овладеть тем методическим богатством, которое таится в искусстве. Приемы освоения песни должны быть освещены ее художественным образом, полностью “вырастать” из него.

Важно на музыкальных занятиях создавать условия для активного выражения себя в творчестве каждому ребенку, независимо от индивидуальных его возможностей. Все дети должны испытать радость творчества, ибо с ней связана эмоциональная отзывчивость на музыку. Такие возможности не может обеспечить только песенное музицирование, так как есть немалое число детей с «удовлетворительными» и даже с «неудовлетворительными» вокальными данными, со слабой координацией слуха и голоса, и для них процесс песенного творчества сопряжен с определенными трудностями. Решить эту проблему помогает вокальная импровизация.

Импровизация – одно из любимых занятий дошкольников. С удовольствием импровизируют не только те, кто умеет хорошо петь, но и слабо интонирующие дети, недостаточно владеющие своим голосом. В импровизации ребенок как бы раскрепощается, ему не надо подражать пению других, что часто бывает очень не легко. Выступая с собственной мелодией, ребенок не боится спеть ее не верно и продемонстрировать тем самым свое неумение. Пробудить интерес ребенка к пению легче именно в ходе импровизации. Импровизационное песенное творчество детей не возникает само по себе. Оно опирается на восприятие музыки, музыкальный слух ребенка, умение оперировать музыкально-слуховыми представлениями и на воображение ребенка, способность комбинировать, изменять, создавать нечто новое на основе имеющегося музыкально-слухового опыта.

Все формы музыкальной деятельности в детском саду должны способствовать творческому развитию учащихся, т. е. вырабатывать в них стремление сделать что-то свое, новое, лучшее. Ребенок творит ради радости. И эта радость есть особая сила, которая питает его. Радость собственного преодоления и успеха в труде способствует приобретению веры в себя, уверенности в своих силах, воспитывает целостную, творческую личность.

Заключение

Итак, для развития творческих способностей важно использовать все виды музыкальной деятельности. Развитие осуществляется в пении, музыкально-ритмических движениях, игре на музыкальных инструментах. Условиями возникновения детского музыкального творчества являются: накопление впечатлений от восприятия искусства и накопление опыта исполнительства, а для развития музыкальных способностей детям необходимы определенные знания.