

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории и методики
музыкального образования

**МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студентки V курса 401 группы
направления 44.03.01 Педагогическое образование
(профиль «Музыка») Института искусств

АБДУРАХМАНОВОЙ КРИСТИНЫ РОСТИСЛАВОВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

Л. Н. Мещанова

Саратов 2019

Введение

Художественное развитие ребенка всегда было одним из самых актуальных образовательных направлений социума. Современный человек должен обладать чувством гуманности, эмпатии и милосердия, должен быть высококультурным, тактичным, отзывчивым и доброжелательным. Только полноценное формирование эмоциональной сферы ребенка, по мнению Л. С. Выготского, дает возможность достичь гармонии личности, «единства интеллекта и аффекта».

Из всех видов искусства музыка обладает наибольшей силой воздействия на человека, непосредственно обращаясь к его душе, миру его переживаний, настроений. Известный психолог Б. М. Теплов писал: «В наиболее прямом и непосредственном смысле содержанием музыки являются чувства, эмоции, настроение» [22, 7]. Музыку называют языком чувств, моделью человеческих эмоций, а эмоциональная сфера является ведущей сферой психики в дошкольном детстве. Музыка, кроме того, способствует становлению познавательной и нравственной сфер, формирует «творческую» как качество личности.

Художественное, в частности, музыкальное развитие ребенка нужно начинать именно в дошкольном возрасте. Отсутствие полноценных музыкальных впечатлений в детстве с трудом восполнимо впоследствии. Важно, чтобы уже в раннем детстве рядом с ребенком оказался взрослый, который смог бы раскрыть перед ним красоту музыки, дать возможность ее прочувствовать. Музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к красоте в искусстве и жизни.

Успешное художественное (музыкальное) развитие в дошкольном возрасте может происходить только через игру, т.к. игра является ведущим видом деятельности в этот период детского роста. Игровая деятельность создает богатые возможности для воспитания великодушия, отзывчивости, уважения к окружающим, умения считаться с интересами, замыслами, желаниями других.

В ней отражаются те социальные отношения, которые эмоционально затрагивают ребенка. Игре принадлежит большая роль в жизни и развитии детей. В игровой деятельности формируются многие положительные качества ребенка, интерес к предстоящему учению, развиваются его познавательные способности. Игра важна для подготовки ребенка к будущему, для того, чтобы сделать его жизнь полной и счастливой.

К сожалению, социальные отношения в современном обществе испытывают глубокие и серьезные потрясения: рост неблагополучных семей, увеличение количества детей-сирот, социальное расслоение общества, жестокость и равнодушие. Поэтому сегодня мы наблюдаем тенденцию повышения процента тревожных, агрессивных, нервных детей. Чтобы изменить ситуацию, необходимо умело руководить и направлять деятельность детей в русло художественного, в частности, музыкального развития.

Вышеизложенное подтверждает актуальность темы выпускной квалификационной работы «Музыкальная игра как средство художественного развития детей дошкольного возраста» и определяет её **цель**: показать место музыкальной игры в процессе художественного развития детей дошкольного возраста.

В соответствии с целью исследования в работе были поставлены следующие **задачи**.

1. Изучить психофизиологические особенности детей дошкольного возраста.
2. Рассмотреть понятие «художественное развитие ребенка».
3. Показать роль музыки в художественном развитии детей.
4. Изучить возможности использования музыкальной игры в художественном развитии дошкольника

Методологическую основу выпускной квалификационной работы составили теоретические труды и исследования в области общей и музыкальной психологии: Выготского Л. С., Гальперина П. Я., Леонтьева А. Н., Петрушина В. И., Теплова Б. М., Эльконина Д. Б. и др.; в области музыкознания: Асафьева Б. В., Кагана М. С., и др.; в области общей и музыкальной педагогики:

Алиева Ю. Б., Кабалевского Д. Б., Мелик-Пашаева А. А., Ражникова В. Г., Сухомлинского В. А. и др.

Методы исследования: анализ, систематизация научной и методической литературы.

Структура работы соответствует логике исследования, предполагает разделение на введение, две главы, четыре параграфа, заключение, список использованных источников.

I. Теоретические основы проблемы художественного развития детей дошкольного возраста

1.1 Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста

Дошкольное детство – первый период психического развития ребенка и поэтому самый ответственный. В это время закладываются основы всех психических свойств и качеств личности, познавательных процессов и видов деятельности. Именно в этом возрасте педагог принимает самое деятельное участие в развитии ребенка. Чтобы это участие не тормозило, а помогало развитию, необходимо глубоко знать и понимать психофизиологические особенности детей дошкольного возраста.

Важным фактором развития личности ребенка является биологический фактор, включающий наследственные и врожденные особенности. Врожденные особенности составляют лишь предпосылку для психического развития. Психическое развитие во многом зависит от того, в какую систему взаимоотношений будет включена та или иная унаследованная особенность, как будут к ней относиться воспитывающие его взрослые и сам ребенок.

Дошкольный период является одной из ступеней в общем развитии человека. Как и любой другой период жизни, он имеет свои закономерности и подчиняется своим особенностям. Для него характерны неравномерность и гетерохронность, он имеет свой особый темп и ритм становления психических функций, как и любой другой возрастной период.

Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг деятельности – игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, общение. Дети моделируют взаимоотношения людей, когда разыгрывают какой-либо сюжет в игре. Они создают модели, отражающие взаимосвязи между предметами, когда используют заместители вместо реальных предметов. Рисунок является наглядной моделью изображаемого объекта или ситуации. Создаваемые конструкции представляют объемные модели предметов.

В дошкольный период ведущим видом деятельности является игра, т. к. в ней формируются в единстве и взаимодействии все стороны личности ребенка.

1.2 Художественное развитие ребенка

Слово «художественное» – производное от слова «художник», которое употребляется, как минимум, в трех значениях.

1. Человек, профессионально работающий в области изобразительного искусства.

2. Человек, создающий художественные произведения в любой области искусства, т. е. имеется в виду не просто профессия человека (композитора, писателя, певца и т. д.), а нечто большее. Это значит признать определенную художественную ценность его произведений. Художник обладает желанием и способностью претворять впечатления жизни, переживания, мысли, весь свой жизненный опыт в выразительные и неповторимо индивидуальные живописные, поэтические, музыкальные, пластические и другие образы; способностью «переводить всерьез жизнь свою в слово» (М. Пришвин), в музыкальные композиции, картины, исполнительское творчество и т. д. Многим художникам, работающим в разное время и в разных видах искусства, присущи общие психологические черты: особое отношение к окружающей жизни, особая, эстетическая эмоциональность. Черты «художественного» отношения к жизни, которые в той или иной мере присущи многим людям, для художника становятся главными, господствуют в его внутреннем мире, и благодаря этому у него зарождаются замыслы, требующие воплощения в произведениях искусства.

3. В переносном смысле художником называют всякого человека, который выполняет свою работу красиво, тщательно, с любовью к самому процессу работы, а не только ради того, чтобы извлечь пользу из ее результата.

В книге «Ступеньки к творчеству» А. Мелик-Пашаев и З. Новлянская излагают свою точку зрения на процесс художественного развития детей. Они исходят из тех задач, которые ставит перед художником искусство. Искусство призвано выразить особое отношение художника к предмету и к миру в целом. Оно создает такой образ внешнего мира, в котором светится и духовный мир автора, а иногда и мироощущение целой эпохи, целой культуры. Оно выражает ту ценность, которую имеет в глазах художника окружающая жизнь. А изображение или описание внешнего мира – это средство для постижения этой ценности жизни. Изображение и описание жизни призваны служить способности более высокого порядка – художественному воображению. Художественное же воображение художника, по мнению авторов названной книги, не связано с «изобретательством», не ищет оригинальных сюжетов, удовлетворяется изображением вещей каждому знакомых. Он хочет выразить в своем произведении некоторое внутреннее содержание: переживание, оценку изображаемого, определенное отношение к бытию, мир духовных ценностей человека. «Это сложное идейно-эмоциональное содержание поначалу живет только в его душе, оно невидимо, субъективно и не имеет готового внешнего образа. И это духовное содержание надо «вообразить», т.е. найти для него соответствующий образ и форму, в которых замысел художника получит объективное существование, станет видимым, слышимым, доступным другим людям» [14, 15].

Потенциал ребенка определяется не тем, что он сегодня может и чего не может делать в искусстве, а тем, обладает ли он таким отношением к жизни, которое роднит его с художниками и, развиваясь, порождает, питает и поддерживает его творческую активность в искусстве. Дело эксперта – оценить, живут ли предпосылки такого отношения в ученике, преобразуются ли под воздействием занятий искусством в полноценное эстетическое отношение к разнообразным явлениям действительности.

Вектор развития ребенка – это его направленность, его отношение к искусству, характер его художественной деятельности. У ребенка, обладающего достаточно развитым эстетическим отношением к миру, возникает направленность на преобразование ярких впечатлений своей жизни в выразительные художественные образы, складывается новое отношение к произведениям искусства. Он учится видеть произведение как выразительную форму, как результат преобразования жизни, осуществленный автором для воплощения его замысла.

Самое трудное: педагогу нужно терпеливо воспитывать в себе чуткость к «детской художественности», избавляясь от привычке видеть в ребенке «неполноценного взрослого».

II. Музыкально-игровая деятельность в художественном развитии дошкольников

1.2 Роль музыки в художественном развитии детей

Широко известны слова А. В. Луначарского: «Образованный человек – это человек, в котором доминирует образ человеческий», т. е. человек, который способен к сопереживанию, умеющий и в любви, и в ненависти сохранить человеческое лицо.

О музыке дошкольникам говорить непросто. При этом должны быть, как минимум, соблюдены два условия: рассказ должен быть доступным и увлекательным. От рассказа зависит заинтересованность ребенка, а, следовательно, его настроение.

Сегодняшнее, сиюминутное настроение играет у детей значительную роль при слушании музыки. Одна и та же музыка, доставляющая удовольствие и радость в удачный, солнечный день, может вызвать у ребенка раздражение в день пасмурный, к тому же наполненный неприятностями. Особенно большое значение имеет настрой родителей. И. П. Павлов писал, что «дети очень тонко перенимают не только привычки и манеры взрослых, но и их эмоции».

Не стоит давать детям слушать сразу много новых произведений. Даже самая хорошая музыка не воспринимается в слишком больших количествах.

Обилие новых впечатлений притупляет музыкальную отзывчивость ребенка, вызывает пресыщение.

Уже в три-четыре года малышей можно учить играть на детских музыкальных инструментах. Это не просто копии настоящих инструментов для развлечения. Детские музыкальные инструменты развивают слух, ритм, эмоциональную восприимчивость ребенка, в какой-то мере формируют его музыкальный вкус.

Дети любят выдумывать, фантазировать. Известный музыкальный деятель Б. В. Асафьев писал, что «ребенок, испытавший радость творчества даже в самой минимальной степени, становится другим, чем ребенок, подражающий актам других», и что «воспитание не будет успешным, если не вызвать у детей творческого инстинкта и не воспитать творческие навыки» [2].

Творчество ребенка – это открытие нового мира, его рассказ об этом мире. Рассказ о своих интересах и возможностях. Без творчества невозможно полноценное и гармоничное развитие личности ребенка.

Кроме слушания музыки, другими доступными в раннем детстве видами музыкальной деятельности является пение и танец. Малыши очень музыкальный народ. Они имеют музыкальные способности, о которых мы даже не подозреваем, и обожают петь. Душа ребенка очень чувствительна к песенной интонации, и нередко правильно петь маленькие музыканты начинают уже в два-три года. Сначала они поют песни так, как слышат, но постепенно в пении все больше проявляется индивидуальность малыша. Иногда дети разыгрывают целые спектакли, держа в руках какой-нибудь предмет вместо микрофона и исполняя песни, которые ему нравятся.

Пение занимает важное место в жизни ребенка. Совершенствуется голосовой аппарат, артикуляция. Кроме того, раннее пение – это важный способ развития музыкальности, подготовка к восприятию серьезной музыки.

В процессе восприятия музыки игровая специфика музыкальной деятельности более всего выступает в двойственности музыкальных образов. Эта двойственность, образуемая благодаря столкновению или совмещению со-

циального и индивидуально конкретного – приводит в движение воображение, фантазию ребенка. В процессуальном плане здесь происходит то, что известный психолог Л. С. Выготский называл смыслообразованием: переход общественного значения на уровень личностного смысла или обратный процесс. Эта «встреча» общественного и индивидуального может произойти только в воображении, только под воздействием эмоций и только в образной форме. Вот этот-то процесс выступает в сознании детей как нечто «волшебное», удивительное, чудесное.

2.2 Музыкальная игра в системе общего художественного развития детей

Особое значение в художественном развитии ребенка имеет игровой опыт. Детская игра – союзник учителя в работе с младшими школьниками. Ведь именно в игре полнозвучно заявляет о себе неиссякаемая детская эмоциональная активность.

Видный психолог Д. Б. Эльконин справедливо указывал, что детская игра является формой освоения отношений людей, общественных отношений. «Внутренняя сущность игры, – пишет ученый, – заключается в том, чтобы воссоздать именно отношения людей друг к другу» [26]. И за манипулятивной активностью малышей, и за детской игрой, выступающей в форме предметных действий, и за сюжетами ролевых и композиционных игр стоит мир общественного человека.

Художественная игра, так же, как и ролевая игра дошкольников, является формой усвоения социального опыта людей. Причем не столько опыта теоретико-познавательного и «делового» (деятельного), сколько опыта общения: она направлена на сферу общественных смыслов, ценностей, значений.

Вторая важнейшая психологическая особенность художественной игры – обязательная актуализация, вовлечение индивидуального опыта юной личности в сферу музыкальной деятельности. При этом следует иметь в виду, что не все, что входит в содержание этого опыта, а прежде всего опыт эмоциональный –

круг эмоционально насыщенных представлений, образов – включается как неперенный и обязательный компонент художественной игры.

Эти две стороны (восприятие социального опыта и актуализация индивидуального опыта) образуют своеобразную арку, то смысловое поле, на котором разворачивается процесс художественно-игровой деятельности.

Наконец, третья сторона, присущая художественной игре и являющаяся, по мнению многих авторитетных ученых и музыкантов (Э. Гроссе, Д. Эльконин, Г. Нейгауз и др.), творческой составляющей игры, – это ее процессуальная сторона. Любая форма игры, а художественной игры в особенности, всякий раз выступает как явление, рождающееся в данный момент, как процесс, полный неожиданностей, новизны и потому привлекательный для ее участников.

Музыкальные игры, способствующие художественному развитию детей дошкольного возраста, могут быть разнообразными по задачам и содержанию, могут способствовать формированию у детей умения слушать музыку, различать высоту, тембр, силу и длительность звука, планомерно развивать высотный и ритмический, динамический и тембровый слух. Например, развитию звуковысотного слуха способствует игра «Музыкальная лесенка» - с пятью ступеньками и разными игрушками помогает проиллюстрировать движение мелодии вниз и вверх. С помощью игрушек дети определяют высоту звука, которая соответствовала определенной ступеньке, в той или иной попевке. Музыкальная лесенка может использоваться в разных вариантах: от простого к сложному материалу (различение звуков менее контрастных по высоте, определение направления мелодии и длительности звуков).

Для формирования *ладотонального слуха* можно использовать игру «Музыкальная полянка». Для каждого ребенка изготавливается карточка с изображением цветов, обозначающих звуки разных ступеней. С цветка на цветок «перелетают» бабочки (кузнечики, птички, пчелки). Детям дается задание: «Пусть бабочка перелетает с первого цветка на третий и обратно в свой домик, с первого цветка на пятый и обратно и т.д.

Заключение

Настоящее исследование посвящено изучению места музыкальной игры в процессе художественного развития детей дошкольного возраста. В соответствии с поставленными в работе задачами были сделаны следующие выводы.

Психолого-педагогические научные работы доказывают, что в дошкольный период детства ведущим видом деятельности является игра. Она имеет большие педагогические возможности для физического, нравственного, трудового и эстетического развития детей. В процессе игры формируются в единстве все стороны личности ребенка. Благодаря ей в психике ребенка происходят значительные изменения, формируются качества, подготавливающие переход к новой, высшей стадии развития.

Игра позволяет ребенку ознакомиться с деятельностью и взаимоотношениями взрослых, не только наблюдать, но и принимать участие в различных ситуациях, копирующих жизненную реальность. В этом смысле игру можно назвать школой социальных отношений. Игра помогает решать такие сложные актуальные задачи, как воспитание патриотизма, дружеских взаимоотношений, целеустремленности, гуманных чувств, активности и творчества.

Современное научное представление о художественном развитии детей связано с процессом актуализации в нем родственного отношения к Миру. Постигание соответствия генетического родства трех областей – природы, человека и искусства – основа художественного развития ребенка. Именно в процессе постижения этого родства ребенок начинает ощущать «себя во всем и все в себе» через впечатление, через чувство. Это и становится основным руслом развития ребенка как человека, формирования у него «родственного» отношения к Миру.

К сожалению, педагоги искусства часто допускают ошибку, начиная художественное развитие ребенка с освоения элементарных форм изобразительной, музыкальной, хореографической или какой-то иной художественной деятельности. В этом случае технике и навыкам придается самодовлеющее значе-

ние, и их освоение предшествует творческим задачам, а не следует за ними, обслуживая их. В силу этого, средства занимают место целей, и самая возможность зарождения у ребенка самостоятельных творческих замыслов в значительной степени блокируется. Художественное же развитие ребенка требует такую последовательность задач: пробуждать и развивать художественное отношение к жизни; развивать и укреплять воображение; постепенно оснащать детей необходимыми навыками, без которых невозможна конкретизация и воплощение образа.

Одним из важнейших средств художественного развития ребенка становится музыка, для которой язык эмоций – родной. Обращаясь непосредственно к чувствам, музыка развивает у детей эмоциональную чуткость, способность сострадать чужому горю, чужому несчастью. Слушая музыку, пытаясь выразить чувства, охватившие их при этом, даже немного выдумывая, дети учатся доброте, душевной тонкости.

Музыкальное развитие детей дошкольного возраста наиболее успешно проходит при условии использования музыкальных игр. Они соединяют в себе различное сочетание методов музыкального воспитания. Их применение обусловлено четкой постановкой задач музыкального развития: развития ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма. Они объединяют все виды музыкальной деятельности: пение, слушание, движение под музыку, игру на инструментах.

Использование игр на занятиях позволяет поддерживать интерес к музыкальной деятельности, осуществлять ее более успешно, побуждает детей к самостоятельным действиям с применением уже полученных знаний, обогащает детей новыми впечатлениями, развивает у них инициативу. Педагогическая ценность музыкальных игр в том, что они открывают перед ребенком путь применения полученных знаний в жизненной практике.