

МИНОБРНАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**Развитие творческих способностей ребенка в
дошкольных образовательных учреждениях средствами
хоровой театрализации**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА
студентки 3 курса 361 группы
направления 44.04.01 Педагогическое образование
магистерская программа «Развитие личности средствами искусства»
Института искусств

Палвановой Светланы Александровны

Научный руководитель:

Зав. кафедрой теории и
методики музыкального

образования, доцент, канд. пед. наук _____ Мещанова Л.Н.

Зав. кафедрой:

профессор, доктор пед. наук

_____ Рахимбаева И.Э.

Саратов, 2021

Введение. Актуальность темы исследования. Проблема творческих способностей дошкольников всегда привлекала внимание ученых в разные периоды. Исследователи считают, что к середине двадцатого века методика развития творческих способностей детей дошкольного возраста уже сформировалась, как самостоятельная отрасль науки, которая имеет свой предмет, свои методы организации научного поиска. Особое значение психологи уделяют значению и роли творчества в умственном развитии детей. Острым остается вопрос об определении сущности и механизмов творчества.

Можно утверждать, что именно творческая деятельность ребенка, которая приводит к созданию субъективно нового продукта, является первым этапом присвоения социокультурного опыта. Творческие способности детей проявляются уже в дошкольном возрасте и развитие их происходит при овладении общественно выработанными средствами деятельности в процессе специально организованного обучения. Творчество является постоянным спутником детского развития. Развитие творческой способности происходит в условиях той или иной деятельности при овладении общественно выработанными ее средствами уже в дошкольном возрасте.

У ребенка может удачно развиваться способность понимать прекрасное не только умом, но и чувством только, когда он не является пассивным объектом эстетического воздействия, а активно воссоздает художественные образы и участвует в формах художественной самодеятельности, которые ему доступны. Принимая участие в художественной самодеятельности, он получает возможность к самореализации, развитию индивидуального мира, что способствует развитию его творческих способностей.

Современная психолого-педагогическая наука располагает данными о том, что все виды искусства развивают у детей не только художественные способности, но и всеобщую универсальную человеческую способность,

которая, будучи развитой, реализуется в любой сфере человеческой деятельности. И чем раньше произойдёт встреча ребёнка с искусством, тем процесс развития этой способности будет более эффективным.

Как известно, театр является одной из наиболее наглядных форм художественного отражения жизни, основанной на восприятии мира через образы. Специфическим средством выражения смысла и содержания в театре выступает сценическое представление, возникающее в процессе игрового взаимодействия актёров.

Музыкальное воспитание является синтезом различных видов деятельности. Процесс музыкального воспитания включает в себя все виды музыкальной деятельности и в том числе театрализацию. В занятиях музыкой театрализация должна занимать весомое место. Наряду с другими видами деятельности театрализация оказывает большое влияние на развитие у ребенка творческих способностей, образного мышления. В процессе театрализованных игр, происходит интегрированное воспитание детей, они обучаются выразительному чтению, пластике движения, пению, игре на музыкальных инструментах. Создается творческая атмосфера, которая помогает раскрыться каждому ребенку как личности, применять собственные возможности и способности, что, в свою очередь, оказывает благотворное влияние и на развитие его творческих способностей, особенно в процессе хорового пения.

В условиях создания хоровых театрализованных представлений для дошкольника открывается еще одна сторона искусства, еще один способ самовыражения, с помощью которого он может стать непосредственным творцом. Хоровые театрализованные представления (хоровая театрализация) занимают немаловажное место в целостном музыкальном воспитании ребенка. Хоровая театрализация позволяет ребенку любого возраста и пола открыть для себя возможность «играть» и обучаться одновременно. Подобный вид деятельности доступен всем и оказывает благоприятное воздействие на творческое развитие ребенка, его открытость,

раскрепощенность, позволяет избавить ребенка от ненужной стеснительности и комплексов.

Искусство хорового пения – это искусство коллективное. Именно в коллективе формирование и развитие личности ребенка происходит наиболее эффективно. Коллективное музицирование способствует развитию творческих способностей, формирует художественный вкус. В коллективе развиваются такие качества как дисциплинированность, ответственность, умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца. В тоже время ведущим видом деятельности дошкольника является игра. Если расширить это понятие, то все дети склонные к театрализованной (ролевой) игре. Следовательно, объединение (синтез) двух, особенно присущих дошкольникам, видов деятельности – коллективного хорового исполнительства и театрализации – то есть хоровой театрализации, будет эффективной базой для развития творческих способностей детей дошкольного возраста. Хоровую театрализацию уже много лет применяют в практике работы дошкольных образовательных учреждений. Вместе с тем эта тема не нашла должного исследования в научной психолого-педагогической и музыкально-методической литературе. В виду недостаточной теоретического исследования и практической значимости тема **«Развитие творческих способностей ребенка в дошкольных образовательных учреждениях средствами хоровой театрализации»** представляется актуальной.

Степень разработанности темы магистерской диссертации представлена в трудах следующих авторов: С.М. Александрович, А.А. Андрианова, Е.С. Аткичюнене, С.Г. Глухой, Н.И. Корытченкова, И.В. Львова, С.А. Ильиных, Н.В. Мартишина, Л.В. Мещерякова, В.П. Михайлова, В.Ф. Овчинников, Г.Л. Пихтовников, Я.А. Пономарев, В.Г. Рындак, Л.Р. Садыкова, А.И. Санникова, Е.Н. Угольников, А.А. Усманова, Е.Л. Яковлева, которые исследования особенности развития творческого потенциала у различных поколений. Среди наших современников

творческие способности исследовали: О.Н. Ефремова, Е.А. Горпиненко, Н.Е. Зубкова, Т.Н. Куликова, О.И. Гуляева, Е.А. Маркушевская и пр.

Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков, Е.П. Ильин затрагивали психологическую сторону развития музыкальных способностей. Е.А. Дубровская, С.А. Казакова, Б.В. Асафьев, Г. Жумалиева, Н.Вендрова исследовали особенности развития музыкальных способностей.

Проблема хорового воспитания исследовалась в трудах ведущих музыкальных педагогов: Ю.Черноиваненко, Л. Безбородова, Г. Стулова и др.).

Вопросам театрализации и хорового театра были посвящены работы С.М. Масимовой, О.А. Михалевой, М.С. Молчановой, Н.И. Никоновой и др.

Объект исследования – развитие творческих способностей дошкольника средствами хоровой театрализации.

Предмет исследования – творческие способности ребенка.

Цель работы – проанализировать теоретические и практические аспекты развития творческих способностей ребенка средствами хоровой театрализации в условиях дошкольного образовательного учреждения.

Задачи исследования:

- дать характеристику понятию «хоровое пение» в рамках исторического обзора;
- изучить специфику хоровой театрализации как средства развития творческих способностей дошкольника;
- проанализировать процесс развития творческих способностей ребенка;
- провести практическую работу по развитию творческих способностей дошкольника в условиях хоровой театрализации.

Новизна исследования заключается в обобщении имеющейся теоретической и практической информации по теме исследования, в рамках влияния хоровой театрализации на развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость исследования состоит в расширении и углублении научных представлений о значении развития творческих способностей детей, в частности средствами хоровой театрализации. Практическая значимость работы обусловлена тем, что результаты, полученные при изучении данной темы, могут быть использованы в работе воспитателей, музыкальных руководителей дошкольных учреждений.

Методы исследования, применяемые при написании магистерской диссертации работы: анализ, синтез, сравнение, обобщение.

Методологическая основа магистерской диссертации: в ходе исследования проводится диагностика творческих способностей детей в рамках хоровой театрализации, посредством анкетирования детей. На формирующем этапе работы применялись такие методы как метод игры, метод импровизации, метод коллективного хорового творчества, метод контрастного сопоставления, метод музыкального обобщения, метод эмоционального воздействия, проблемно-поисковый метод, стимулирующий метод, метод моделирования художественно-творческого процесса, метод создания композиции.

База исследования - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 190» города Саратова.

Апробация работы. Результаты исследования были представлены на научных конференциях:

1. V Международная научно-практическая конференция «Проблемы теории и практики постановки голоса», тема доклада «Формирование творческих способностей и потенциальных креативов ребенка на музыкальных занятиях»;
2. IX Международная научно – практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области»

тема доклада Формирование творческих способностей ребёнка в дошкольных образовательных учреждениях г. Саратова.

Результаты исследования опубликованы:

1. Творческие способности и потенциальные креативы ребенка // Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. Вып. 16. // Саратов: Издательский центр «Наука», 2018. 361 с. С.251
2. Визуализация музыкального пространства в условиях хорового театра.-//Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. Вып.17 ч.2 // Саратов: Издательский центр «Наука», 2019. 222с. С.127
3. Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста // Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. Вып. 17 ч.3 // Саратов: Издательский центр «Наука», 2019. – 244 с.
4. Театральная постановка и её роль в организации культурно-образовательного пространства ДООУ//Современное культурно-образовательное пространство гуманитарных и социальных наук[Текст]: Материалы VIII Международной научной конференции (8 апреля 2020 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой.- Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2020. С. 261-269
5. Формирование творческих способностей ребёнка в дошкольных образовательных учреждениях г. Саратова в сб. Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области [Текст]: Материалы IX Международной научно-практической конференции (14-17 октября 2020 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: ИЦ «Саратовский источник», 2020. С.499-505

Структура выпускной квалификационной работы: Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.

Во введении определены актуальность, цель, объект, предмет и задачи исследования, обоснованы методы изучения теоретических и практических аспектов проблемы, представлены практическая и теоретическая значимость проделанной работы.

Первая глава состоит из двух разделов. В первом разделе дается характеристика и исторический обзор хорового пения, во втором разделе рассматривается специфика хоровой театрализации как средства развития творческих способностей дошкольника.

Вторая глава так же состоит из двух разделов: первый посвящен анализу процесса развития творческих способностей ребенка; второй раздел отводится практической работе по развитию творческих способностей дошкольника в условиях хоровой театрализации.

В заключении сведены результаты проведенного научно-практического исследования.

Список литературы состоит из 81 наименования трудов по теме исследования из области психологии и педагогики, социологии.

В приложениях имеется иллюстративный материал из практической работы.

Основное содержание работы.

Первая глава **«Хоровая театрализация как вид хорового исполнительства дошкольников»** посвящена хоровой театрализации как виду хорового исполнительства дошкольников, она содержит в себе два параграфа.

Первый параграф «Хоровое пение: характеристика и исторический обзор». Автор дает определение хорового пения - это активная форма музыкальной деятельности, в которую включены все важнейшие психофизиологические системы человека, что предопределяет огромные

возможности этого вида искусства в процессе развития творческих способностей и психо-физиологических качеств человека. Оно может и должно решать важные и актуальные задачи художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения.

Так же в данном параграфе были выделены различные этапы развития хорового пения в нашей стране от древней Руси и до наших дней:

Дореволюционный период, характеризовался поступательным развитием хорового искусства, так начало своего развития хорового творчества в нашей стране было положено в 11 веке, когда детей, начиная с 6-7 лет, обучали пению в монастырских и церковных школах.

До 17 века хоровое пение ассоциировалось исключительно с церковью.

В 17 веке в Россию проникает с Запада стиль «концертного пения». В начале 17 века, возникла Киево-Могилянская академия, которая содействовала появлению учебных заведений, где готовили учителей музыки. В начале 18 века, с развитием музыкальной культуры продолжалось расширение хоровой театрализации.

19 век связывается с созданием самостоятельной русской школы, формирование, которой связано с именем композитора М.И.Глинки.

Отдельно нами был рассмотрен и советский этап развития хорового искусства.

Второй параграф «Специфика хоровой театрализации как средства развития творческих способностей дошкольника» раскрывает специфику хоровой театрализации как средства развития творческих способностей дошкольника. Работа по хоровой театрализации в дошкольных учреждениях – это перспективное направление работы, требующее значительного времени, организационной и практической работы музыкального руководителя.

Нельзя оспаривать, что на занятиях по хоровой театрализации применение определённых педагогических принципов оказывает влияние на развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста, в

результате которых: повышается уровень художественного воспитания и образования, формирование музыкального вкуса; происходит развитие навыков общения; развивается воображение, память, фантазия, речь; создаётся положительное отношение к хоровой и театральной деятельности; происходит овладение принципами и навыками пения, необходимыми на хоровых занятиях.

Специфику хоровой театрализации для дошкольников можно определить как особый феномен отечественной культуры и достижений последних десятилетий. Поиск новых форм хорового исполнительства был определен становлением так называемого «визуального поворота», отмеченного доминированием визуальной культуры, ростом зрелищных элементов. Специфические черты хорового театра «можно обнаружить далеко за пределами традиционного хорового концерта - в музыкальном театре и на экране, на лоне природы и на фоне памятников архитектуры». В то же время, в соответствии с размытостью контуров интересующего нас феномена, возникает сложность его понятийной характеристики, в связи с чем хоровая театрализация нередко позиционируется как «ускользающая от точного схватывания сущность». Хоровая театрализация оказывает существенное влияние на развитие дошкольника как участника музыкально-исполнительского процесса, так и слушателей, при восприятии ими представляемой звуко-визуальной информации, передающей музыкально-исполнительскими средствами образно-смысловое содержание музыкального сочинения, обогащая интеллектуальную и эмоциональные сферы.

Театрализация хорового исполнительства преследует определенные закономерности в своем развитии: персонификация тембров и тематизма посредством интонационной индивидуализации, образ движения, а также двигательного-моторного начала как знак самого действия.

Вторая глава «Методические аспекты развития творческих способностей дошкольников в условиях хоровой театрализации» носит практический характер и посвящена методическим аспектам развития

творческих способностей дошкольников в условиях хоровой театрализации. В первом параграфе «Анализ процесса развития творческих способностей ребенка» автор отмечает, что формирование творческих способностей напрямую может зависеть от направления деятельности дошкольного учреждения и выстраивания верного алгоритма творческих занятий по хоровой театрализации.

В детском саду важным является применение принципов педагогической деятельности, конкретных методик (возможно и авторских), следование четкому алгоритму занятия, все это - будет оказывать существенное воздействие на развитие творческих способностей у дошкольников, в результате которых:

- повысится уровень художественного воспитания и образования;
- сформируется музыкальный вкус;
- разовьется навык общения и работы в коллективе;
- сформируется и разовьется воображение, память, фантазия, речь;
- зародится положительное отношение к хоровой деятельности и певческой культуре;
- произойдет овладение принципами и навыками пения, необходимыми на хоровых занятиях.

Процесс развития музыкальных способностей ребенка нельзя сжать в конкретные рамки. Данный процесс осуществляется на протяжении всей жизни человека. Однако, можно обозначить определенные этапы в широком и узком (педагогическом) смысле.

В широком смысле выделяются следующие этапы: игровой, индивидуальный, этап роста, этап мастерства.

В узком смысле этапы можно представить следующим образом: формирование замысла, процесс реализации задуманного, анализ и рефлексия.

Можно выделить множество этапов развития музыкальных способностей, подстраивая их под конкретные ситуации и личности, в каждом определенном случае они могут быть обоснованы.

Во втором параграфе «Практическая работа по развитию творческих способностей дошкольника в условиях хоровой театрализации» представлены результаты практической работы по развитию творческих способностей дошкольника в условиях хоровой театрализации. В результате целенаправленной работы с дошкольниками по хоровой театрализации произведения «Сказка про репку»:

1. дети умеют: разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням с использованием кукол знакомых видов театров, элементов костюмов, декораций; чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами; выступать перед сверстниками, детьми младших групп, родителями, иной аудиторией;

2. знают: некоторые виды театров (кукольный, драматический, музыкальный, детский и др.);

3. некоторые приемы и манипуляции, применяемые в знакомых видах театров: верховых кукол, пальчиковом, настольным, теневым.

Анализ сравнительных результатов общего показателя позволяет говорить о наметившейся положительной динамике в его формировании и отмечается качественный рост. Таким образом, в результате проведенной опытно-экспериментальной работы мы выяснили, что проведенные целенаправленные действия по творческому развитию дошкольников с использованием вышеуказанных Программ, а также организация работы хорового театра в дошкольном образовательном учреждении, оказывают положительное влияние на направленность формирования сознания дошкольников, его нравственные представления и, что самое главное, закладывают фундамент творческого развития.

Заключение.

Анализ проблемы развитие творческих способностей ребенка в условиях хорового театра позволил сформулировать следующие основные выводы.

Развитие творческих способностей посредством хоровой театрализации у старших дошкольников представляет собой процесс освоения объектов музыкальной культуры.

К важнейшим составляющим развития творческих способностей старших дошкольников относятся:

- музыкально-творческое мышление (особая форма отражения музыкальной действительности, состоящая в целенаправленном и обобщенном познании субъектом явлений музыкального искусства, в творческом созидании новых идей);
- музыкально-творческое восприятие (сложный динамичный процесс эмоционального переживания и осмысления субъектом содержания музыкального произведения на основе имеющегося музыкального опыта);
- музыкально-творческая активность (направленность личности на творческое самовыражение через музыкальное познание и творчество);
- музыкально-творческие способности (совокупность психических свойств личности, находящих свое выражение в эмоциональной отзывчивости на музыку и являющихся следствием сочетания 3-х основных музыкальных способностей - ладового чувства, чувства ритма, музыкально-слуховых представлений обнаруживающихся не только в ЗУН, но и нестандартном их применении в музыкальной деятельности).

К характерным особенностям музыкального развития учащихся дошкольников относятся:

- недостаточная вокально-слуховая координация;
- потребность в смене эмоциональных состояний;
- склонность к непосредственному сопереживанию;

- стремление к самовыражению в самых разнообразных формах (звуковых, двигательных).

К начальному этапу обучения музыкально-творческое мышление старших дошкольников носит наглядно-действенный характер; музыкально-творческое восприятие ярко эмоциональное и в значительной степени обобщенное имеет, в основном, конкретно-образную направленность; музыкально-творческая активность учащихся данного возрастного периода выражается в стремлении к самовыражению в самых разнообразных формах (звуковых, двигательных), музыкально-творческие способности старших дошкольников развиты весьма слабо в силу недостаточно сформированного музыкального опыта.

В ходе работы над хоровой театрализацией у дошкольников обеспечивается эффективность процесса развития творческих способностей старших дошкольников:

- методом контрастного сопоставления, предполагающий наблюдение за контрастными и тождественными элементами музыкальной ткани на всех ее уровнях, нацелен на развитие у школьников музыкального - творческого восприятия и мышления;

- методом музыкального обобщения, нацеленный на усвоение учащимися ключевых знаний, заключенных в теме программы, направлен на развитие музыкально-творческого мышления;

- методом эмоционального воздействия, направленный на развитие способности «проживания» музыки, её настроения, предполагает развитие музыкального восприятия обучаемых;

- проблемно-поисковый метод способствует развитию музыкально-творческого мышления и активности учащихся;

- стимулирующим метод, используемый на занятиях, направлен на стимулирование музыкально-творческой активности учащихся;

- методом моделирования художественно-творческого процесса, направленный на становление творческого потенциала, способствует

развитию музыкально-творческого мышления и музыкально-творческой активности младшего школьника;

- методом создания композиции, направленный на сочетание разных видов музыкальной деятельности (слушание музыки, хоровое и сольное пение, игра на элементарных музыкальных инструментах, движение под музыку) при исполнении одного и того же музыкального произведения, нацелен на развитие музыкально-творческой активности музыкально – творческих способностей старших дошкольников.

Таким образом, применение на уроках музыки методов эмоциональной драматургии, контрастного сопоставления, сравнения, забега вперед и возвращения к пройденному, музыкального обобщения, размышления о музыке, моделирования художественно-творческого процесса, создания композиций, проблемно-поискового метода способствует развитию музыкального восприятия, музыкально-творческого мышления, музыкально–творческой активности и музыкально–творческих способностей старших дошкольников.

В процесс практической работы на формирующем этапе нами были применены метод игры, импровизации и метод коллективного хорового творчества.

В своей дальнейшей педагогической деятельности мы продолжим работу по намеченному плану. Мы надеемся, что предложенные нами методические разработки смогут быть также использованы педагогами в работе по проектной деятельности, а также организации работы по хоровой театрализации в дошкольном образовательном учреждении и окажут содействие в сложном процессе творческого развития дошкольников.