

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО

«Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»

Институт искусств

Бойко Елена Евгеньевна

**Программы музыкально-эстетического развития
детей дошкольного возраста**

Учебное пособие

Саратов, 2017

Автор-составитель **Бойко Е.Е.**

Программы музыкально-эстетического развития детей дошкольного возраста: Учебное пособие. – Саратов, 2017. - 62с.

Учебное пособие содержит обзор ряда основных и дополнительных программ по музыкально-эстетическому воспитанию и творческому развитию дошкольников, краткие методические рекомендации по их использованию.

Пособие предназначено студентам института искусств и факультетов художественного образования очной и заочной формы обучения в качестве теоретического и практического руководства в работе с детьми дошкольного возраста.

Рецензент:

Мещанова Любовь Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
зав. кафедрой теории и методики музыкального образования
Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Рекомендовано кафедрой теории и методики музыкального образования
Института искусств
к размещению на сайте электронной библиотеки
СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Бойко Е.Е., 2017

ВВЕДЕНИЕ

В системе образования Российской Федерации большое значение придается дошкольному образованию и воспитанию, т.к. именно в этот период закладываются основы физического, нравственного, духовного и интеллектуального развития ребенка.

Наиболее плодотворно этот процесс осуществляется в сети дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), но начинаться он должен непосредственно под руководством родителей, являющихся первыми педагогами собственных детей.

Целостность педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении обеспечивается реализацией той или иной программы. В условиях вариативности образования, закрепленной в Законе об образовании для дошкольных учреждений, наряду с «Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой (М., Просвещение, 1985), разработан целый ряд отечественных программ нового поколения. Многие из них созданы серьезными учеными или большими научными коллективами, которые в течение многих лет апробировали экспериментальные программы на практике.

В связи с этим, дошкольным образовательным учреждениям России, работавшим до 1989 года по единой программе, сегодня предоставлен широкий выбор разнообразных программ и новых педагогических технологий, которые предусматривают различные подходы к организации педагогического процесса в детском саду.

Однако существует ряд обязательных требований к вновь создающимся программам. Так, каждая программа нового поколения должна быть ориентирована на стандарт дошкольного уровня образования и направлена на развитие способностей ребенка, его любознательности, на формирование творчества детей и умений общаться со взрослыми и сверстниками. Кроме того, во всех программах должны предусматриваться различные формы организации детей в период их пребывания в детском саду:

- занятия как специально организованная форма обучения;
- нерегламентированные виды деятельности детей;
- организация свободного времени в течение дня.

Все программы можно разделить на основные и дополнительные.

Основные программы ДОУ - это *комплексные* (общеразвивающие), которые включают все главные направления воспитательно-образовательной работы, и - *специализированные* (парциальные, локальные), которые составлены по одному или нескольким направлениям.

Дополнительные программы ДОУ - составляются за рамками основных образовательных программ, (также по одному или нескольким направлениям) для оказания дополнительных – как платных, так и бесплатных услуг в студиях, кружках, секциях и т.п. и не могут быть реализованы за счёт времени, отведённого на работу с детьми по основным программам.

Из множества вариативных программ, рекомендованных государственными органами управления образованием, ДОУ может

самостоятельно по своему усмотрению остановиться на одной (двух или нескольких) из них.

Однако практика показывает, что, несмотря на свободу выбора новых программ, педагогу или музыкальному руководителю трудно разобраться в их многообразии, сложно за короткий срок переосмыслить содержание существующих программ и познакомиться с их методическим обеспечением.

С целью облегчить этот процесс, авторы-составители представляют данное учебное пособие, которое позволит студентам музыкально-художественных ВУЗов и учащимся педагогических колледжей - будущим музыкальным руководителям, воспитателям и учителям музыки начальных классов выбрать именно ту программу, которая наиболее оптимально будет соответствовать направлению образовательного учреждения, где они будут работать.

Следует иметь в виду, что для продуктивной и результативной реализации выбранных программ образовательно-воспитательной деятельности дошкольного учреждения необходимо соблюдение следующих условий:

- теоретическое ознакомление с программой по всем возрастным группам;
- изучение раздела «Развивающая предметная среда»;
- подбор соответствующего методического и дидактического материала по выбранной программе;
- диагностическое обследование детей в каждой возрастной группе;
- проведение теоретических и практических семинаров для педагогов по вопросам реализации выбранной программ;
- консультации и открытые мероприятия для родителей.

И последнее: переход на новую программу следует начинать с младшего дошкольного возраста (из соображений реализации принципа преемственности) или с того возраста, который предусмотрен программой.

Вместе с тем, не следует забывать о главном условии процесса воспитания и обучения дошкольников и младших школьников: любая программа должна сочетать в себе различные виды деятельности детей с учетом возрастных возможностей воспитанников и ориентировать воспитателей на реализацию индивидуального подхода к ребенку, на обеспечение оптимальной для ребенка нагрузки и охрану его здоровья.

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ

(Под редакцией М. Л. Васильевой)

Данная программа базируется на «Типовой программе воспитания и обучения в детском саду» (М.: Просвещение, 1984). Программа на протяжении многих лет была основным и обязательным документом для дошкольных работников. С 1962 г. программа переиздавалась 9 раз.

В настоящее время она является одной из альтернативных программ, которые можно внедрять в работу детского сада.

Главные задачи - охрана жизни и укрепление здоровья детей, всестороннее воспитание и подготовка детей к школе. Программа предусматривает физическое, умственное, нравственное, трудовое и эстетическое воспитание и развитие дошкольников в соответствии с их возрастными и индивидуальными психофизиологическими особенностями. Эти задачи решаются в процессе разнообразной деятельности детей: игровой, трудовой, учебной, художественной, что дает возможность их всестороннего развития и воспитания, подготовки к обучению в школе.

Программа воспитания и обучения в детском саду составлена по возрастным группам. Она охватывает четыре возрастные ступени физического и психического развития детей:

ранний возраст - от рождения до 2-х лет (первая и вторая группа раннего возраста);

младший дошкольный возраст - от 2-х до 4-х лет (первая и вторая младшая группа);

средний возраст - до 5-ти лет (средняя группа);

старший дошкольный возраст - от 5-ти до 7-ми лет (старшая и подготовительная к школе группа).

В каждой возрастной группе предусмотрено формирование представлений, умений и навыков на занятиях, их закрепление и совершенствование вне занятий; четко сформулированы задачи воспитания и обучения; дан примерный режим дня для холодного и теплого периода года; в разделе «Обучение на занятиях» представлен перечень видов занятий и их количество в году понедельно.

Успешное решение всех поставленных задач воспитания и обучения детей в дошкольном учреждении возможно только при условии знания воспитателем возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, закономерностей их развития. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском саду» оказывают педагогам большую помощь в реализации данной программы.

Для успешной работы по программе могут быть использованы современные методики и технологии воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста.

Программа рекомендована Министерством образования РФ.

ПРОГРАММА «РАДУГА»

(научный руководитель Т. Н. Доронова)

Цель программы - обеспечение детям радостной и содержательной жизни, их своевременного и полноценного психического развития. Развитие эмоциональной отзывчивости детей к окружающему миру, к миру звуков, образов, сказок; к миру природы, миру людей, миру искусства - основная задача программы. Она исходит из природы ребенка и природы искусства, развивая идеи музыкально-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского.

Идеи педагогики искусства, и в частности такие, как создание художественно-эстетической среды, естественная организация жизнедеятельности детей как их жизнотворчества, преобладание природной линии в природно-культурном развитии ребенка, опора на интуитивное художественно-образное освоение мира, разрабатываемые в настоящее время Л. Горюновой, являются концептуальной основой программы по музыкальному воспитанию в детском саду.

Как известно, уже в утробе матери ребенок слышит разнообразные звуки внешнего мира. Для новорожденных культура приготовила теплое и успокаивающее лоно колыбельных песен, ласковое и нежное звучание фольклора. Речь матери, обращенная к ребенку, всегда музыкальна и богата мягкими песенными интонациями. Ребенок растет среди этих нежных, музыкальных звуков, но... как только он попадает в детский сад – эта «атмосфера» исчезает.

Данная программа стремится, насколько это возможно, сохранить обстановку тепла и ласки. К детям, отлученным от матери на целый день, должен быть обращен нежный голос воспитателя. Он должен спеть утреннее приветствие, когда собираются все дети; играть в хороводные и другие музыкальные игры, при этом также петь; петь колыбельные песни перед дневным сном всем детям и индивидуально, если понадобится; петь пестушки, прибаутки, потешки при ушибе, падении, ссоре, боли, умывании, при расчесывании, короче, в разных естественно возникающих в жизни ребенка ситуациях; петь заклички и попевки, обращенные к солнцу, дождю, ветру, улитке, пчелке, цветку и т. п. во время прогулки детей; самому и вместе с детьми вслушиваться в музыку природы; петь протяжные песни во время занятий вышиванием, вязанием.

Как видно, весь предлагаемый песенный материал - это фольклор, который является естественной художественной почвой, необходимой для полноценного музыкального воспитания ребенка.

Народная музыка органично вплеталась в жизнь человека. Такой же должна стать музыка и в детском саду. Это одна из важнейших линий программы «Радуга». Русский детский фольклор пронизан любовью к ребенку. Мелодии - простые, светлые, нежные, естественные. Дети с удовольствием их слушают, подпевают воспитателю. Подпевают изо дня в день и естественно осваивают песенный материал. Важно, что эти песни не выучиваются специально. Они тесно и органично связаны с жизнью детей, с течением

времени, с ритуалами встречи, сна, прогулок и т. д. Таким образом, музыка становится частью и самой жизнью детей.

Другая важная линия программы - приобщение детей к миру классической музыки. Дети приобщаются к музыке Вивальди, Баха, Генделя, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена, Равеля, Дебюсси; русских композиторов: Кастальского, Березовского, Бортнянского, Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Скрябина, Прокофьева, Шостаковича.

Критериями выбора тех или иных произведений являются определенность настроения, выраженного в музыке; преобладание выразительности над изобразительностью; доминирование мелодической линии (голоса, солирующего инструмента, особенно флейты, скрипок).

В программе большое значение отводится роли воспитателя, поскольку он постоянно находится с детьми и лучше знает своих малышей, их привычки, настроение. Воспитатель может увидеть и почувствовать необходимость или возможность звучания музыки в тех или иных ситуациях, возникающих в течение дня.

Важно, чтобы музыка органично входила в повседневную жизнь ребенка, не раздражая его, не «поучая», а помогая ему реализовать себя, раскрыть свою творческую индивидуальность, просто петь, играть, радоваться... В группе должны петься песни, водиться хоромы и звучать музыка грустная и веселая, спокойная и энергичная. Она помогает воспитателю и детям быстрее находить общий язык, открывает перед детьми звуковой мир, такой прекрасный, и многогранный.

Задача же музыкального руководителя, как профессионала, помочь воспитателю в его работе, в частности подборе репертуара, организации праздников, разучивании, музыкального материала с воспитателями и родителями и т. д.

Музыкальный руководитель помогает детям в освоении определенных умений, в постижении языка музыки, в игре на детских и народных музыкальных инструментах, в драматизации музыкальных пьес, в постановке детских опер, спектаклей, танцев и т. д.

Основные виды работ, которые осуществляет музыкальный руководитель:

- показывает детям кукольный музыкальный спектакль (2 раза в месяц);
- устраивает концерт классической музыки; играет сам, приглашает профессионалов-исполнителей (один раз в месяц);
- занимается с детьми «исследованием» звучащих предметов - всего, что издает звуки; экспериментированием на музыкальных инструментах (один раз в неделю);
- проводит занятия по художественному движению (один раз в неделю).

Занятие включает: свободное движение под музыку; хороводные танцы, танцы разных народов, при этом обязательно вместе с воспитателем и музыкальным руководителем; старинные танцы: менуэт, полонез, ригодон и т. д. - с детьми старшего возраста;

- проводит занятия по пению: духовная хоровая музыка; хоровая музыка

классиков; современные песни (два раза в месяц и с детьми 5—6 лет). Маленькие дети поют только в группе вместе с воспитателями, отдельных занятий по хоровому пению у них нет.

В обязанности музыкального руководителя входит подготовка и проведение праздников. Итак, в течение года равномерно распределяются и чередуются разнообразные формы творческой деятельности:

- пение для детей и с детьми;
- движение детей под музыку и под пение игровых, хороводных и плясовых песен;
- слушание музыки;
- экспериментирование со звучащими предметами, игра на народных и детских музыкальных инструментах;
- праздники.

В новой программе существует еще одна линия. Кратко о ней. Это мир музыки и мир математики. Число и звук?! Любой геометрический орнамент «звучит», имеет свою мелодию. А любая мелодия имеет свой орнамент и может «застыть» на бумаге, в ткани или дереве, или ожить в движении... Дети с удовольствием «поют» рисунок, и «рисуют» песню... А хороводы?! В стремительном движении по кругу, в движении к центру круга, в выстраивании линии кругов и т. д. дети осваивают пространство и пространственные отношения... А ощущение времени?! Как объяснить ребенку, что такое долго или быстро? А звук, музыка объясняет, вернее, формирует эти представления, без слов. Например, звук на скрипке «во всю длину смычка», звук, взятый «щипком»: был и исчез...

Итак, программа «Радуга» организует жизнь ребенка в детском саду как совместное жизнетворчество ребенка и взрослого в процессе их общения с лучшими образцами музыкальной культуры: фольклором и классикой. Дети имеют возможность ощутить и разнообразно реализовать свою свободу в художественно-творческой деятельности.

ПРОГРАММА «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ»

(О. П. Радынова)

Цель программы - формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста.

Автором впервые создана научно обоснованная и методически выстроенная *система* формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста, включающая *принципы, содержание, методы и формы* работы, учитывающая индивидуальные и психофизиологические особенности детей, взаимосвязанная со всей воспитательно-образовательной работой в детском саду.

Ядром понятия «музыкальная культура дошкольника» является эмоциональная отзывчивость *на высокохудожественные произведения музыкального искусства*, которая играет для ребенка роль в формировании первоначальной положительной оценки и способствует пробуждению интереса

к музыке, вкуса, развитию представлений о красоте. В центре программы — развитие творческого слышания музыки детьми, которое предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности — музыкальной, музыкально-двигательной, художественной.

Формирование музыкальной культуры детей обеспечивается отбором произведений музыкальной классики и народной музыки, являющихся для детей «эталоном красоты», определяющих содержание музыкального образования, пересмотром технологии изучения репертуара на основе создания гибкой, спиралевидной, адаптивной модели систематизации музыкальных произведений по разработанным принципам: *тематическому, концентрическому или (цикличности – повторяемость тем во всех возрастных группах), контрастного сопоставления произведений, синкретизма (взаимосвязь разных видов музыкальной и художественно-эстетической деятельности), адаптивности.*

Основной принцип построения программы - **тематический**. Программу включены шесть тем, которые изучаются в течение одного-двух месяцев и повторяются на новом материале в каждой возрастной группе.

Тема «Музыка выражает настроения, чувства, характер людей» является ведущей сквозной темой программы, важной для понимания детьми сущности музыкального искусства, выражающего определенное эмоциональное содержание.

Тема «Песня, танец, марш» является основополагающей в программе для общеобразовательных школ Д. Б. Кабалевского.

Тема «Музыка рассказывает о животных и птицах» дает детям представления об изобразительности музыки, средствах музыкальной выразительности.

Тема «Природа и музыка» включает в себя произведения, в которых выражены настроения, созвучные той или иной картине природы, времени года, дня.

Тема «Сказка в музыке» знакомит детей с разными сказочными пьесами классической музыки, которые дети инсценируют, передают характер персонажей в танцевальных, образных движениях, пантомиме, рисунках.

Тема «Музыкальные инструменты и игрушки» знакомит детей с произведениями, имитирующими звучание музыкальных инструментов, а также с музыкальными инструментами симфонического оркестра и народными.

Программа оснащена учебно-методическим комплектом по музыкальному развитию детей дошкольного возраста «Музыкальные шедевры». Программа рекомендована Министерством общего и профессионального образования РФ.

ПРОГРАММА «ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ»

(Тютюнникова Т.Э.)

В основе программы лежит элементарное музицирование как коллективная деятельность, неразрывно объединяющая пение, ритмизованную

речь, игру на детских музыкальных инструментах, танец, импровизированное движение под музыку, озвучивание стихов и сказок, пантомиму, импровизированную театрализацию.

Программа «Элементарное музицирование с дошкольниками» родилась из эксперимента, который заключался в стремлении доставлять детям удовольствие музыкой. В своих поисках автор руководствовалась интересами детей, правилами, которые устанавливали они сами, стремясь услышать в их предложениях голос самой природы.

Дети любят веселье, смех, движение, их привлекают необычные по виду музыкальные инструменты, они хотят играть и творить, у них есть свой собственный интерес к музыке, которым педагог не имеет права пренебрегать.

Хотелось бы подчеркнуть: в программе нет ничего не испробованного в реальной, живой работе с детьми. В ней есть только то, что дети способны воспринять, осознать и самостоятельно исполнить в условиях детского сада. Их увлеченность, интерес и легкость усвоения знаний были главными критериями для планирования, отбора форм работы и систематизации методики.

В программе воплощается в жизнь один из самых замечательных принципов гуманистической педагогики: «Где для детей польза, там же для них должно быть и удовольствие» (М. Монтень).

Элементарное музицирование с инструментами как одна из интереснейших для детей форм музыкальной деятельности практиковалась автором более 20 лет. Интерес детей к такому музицированию был поистине неиссякаем, а желание играть, петь и двигаться под музыку настолько сильным, что они не замечали большой учебной работы, проводимой автором в процессе музицирования. Этот факт заставил серьезно задуматься - так родилась идея плодотворного синтеза: элементарного музицирования и обучения азам музыкального языка, развития музыкальности детей в целом. Отчетливо понимая, что любое музицирование предполагает предварительное, хотя бы минимальное овладение элементами музыки и что первое без второго невозможно в принципе, автор всегда главным считала желание детей «общаться» с музыкой.

Программа «Элементарное музицирование с дошкольниками» родилась как объединение **двух идей: систематического развития музыкальности детей и импровизационно-творческой деятельности как принципа обучения.**

Такое объединение оказалось весьма трудной задачей: увлечение игрой на практике часто вытесняет учебную составляющую занятий с детьми. Получается весело, интересно, захватывающе, но бессистемно. При разработке программы ставилась совершенно определенная задача - создать **систематический курс**, в котором будут определены главные ступени процесса освоения детьми основ музыкальных знаний через элементарное музицирование.

Авторский курс музицирования разработан в виде помесечного плана, что позволит каждому педагогу воспользоваться им при составлении своего плана, следуя главному принципу педагогики – «от простого к сложному».

На практике системное проявление принципа «от простого к сложному» означает, что мелодия, начинаясь с ритмизованной речи, затем переходит к декламации; пентатоника предшествует диатонике и мажоро-минору; шумовой аккомпанемент предшествует самому простому звуковысотному; восприятие музыки в тесной связи со словом и движением предшествует ее чистому восприятию; музыкальные понятия формируются постепенно как обобщения чувственного опыта.

Программа предполагает совместное творчество педагога и детей на занятии. *Детское музыкальное творчество - это гимн импровизации, потому что все дети умеют импровизировать.* Их не надо этому учить - такую способность подарила им сама природа с великой целью: служить способам познания мира.

Даже совсем маленькие дети способны импровизировать. Рожденная фантазией, их музыка проста и чудесна, как сама страна детства. Из металлофона рождается мерцающий огонек светлячка, простые рыболовные колокольчики «разговаривают» друг с другом о дружбе, а коробочки с крупой расскажут, как грустно шуршат под ногами осенние листья. Ребенку легко услышать музыку бумажных шелестов, узнать в ней разговор ночных мотыльков, а затем найти способ его музыкально выразить. Он может представить, что не управляемый вначале шум детских музыкальных инструментов - это звучание Вселенной, и в этом хаосе услышать «позывные» инопланетян.

Работая по данной программе, педагог сразу же попадает в поле «игровой творческой педагогики». У нее есть свои особенные условия существования, вне которых она просто умирает. Находясь в этом поле, педагог становится музыкальным «полиглотом» в самом лучшем и высоком смысле этого слова, умеющим гармонично соединять неожиданное, причудливое, интуитивно чувствовать различные оттенки смыслов и подтексты возникающего нового.

Он умеет все это калейдоскопично комбинировать и претворять в форме, открытой для продолжения. Можно сказать, что игра становится формой личного существования педагога на уроке, а иногда и вне его. Как гласит древняя китайская мудрость: «Чтобы быть, надо не казаться». Искусство лучших педагогов показывает, что их деятельность всегда более игра, чем «целевое производство».

Игровое общение на занятиях обладает большим творческим потенциалом, богатством эмоциональных оттенков, неожиданностью поворотов ситуаций, смен ролей. Его создание потребует от педагога артистизма, духовной тонкости, искренней заинтересованности в происходящем. Дети и взрослые с вдохновением и радостью откликаются на возможность такого общения.

Цели программы:

- помочь детям дошкольного возраста в музыкально-дидактической игре войти в мир музыки;
- найти свои собственные формы общения с ней;
- ощутить и пережить ее эмоционально *как радость и удовольствие;*

- способствовать усвоению музыкальных знаний в игровой практике;
- удовлетворить потребность детей в эмоциональном и двигательном самовыражении: *создать устойчивую модель удовлетворения этой потребности с помощью музыки.*

Элементарное музицирование - это возможность приобретения многообразного опыта в связи с музыкой: опыта движения и речи как основы музыки; опыта слушателя, композитора, исполнителя и актера; опыта общения и непосредственного переживания, творчества и фантазирования, самовыражения и спонтанности, *опыта переживания музыки как радости и удовольствия.*

Задачи программы

- развивать природную музыкальность детей и первоначальные навыки музицирования, индивидуальность, способность к спонтанному творческому поведению;
- создавать предпосылки к формированию творческого мышления.

Кроме главных, в программе поставлен ряд сопутствующих задач:

- воспитание интереса и любви к музицированию;
- знакомство с многообразием мировой музыкальной культуры в практике музицирования;
- установление взаимосвязи между самостоятельными умениями детей и высокой музыкой, исполнение которой пока недоступно;
- развитие эмоциональности детей как важнейшей основы их внутреннего мира и способности воспринимать, переживать и понимать музыку;
- развитие навыков общения, сопереживания, контактности, доброжелательности, взаимоуважения;
- формирование качеств, способствующих самоутверждению личности: самостоятельности и свободы выбора, индивидуальности восприятия и самовыражения.

Осуществить эти задачи возможно лишь на основе комплексного развития музыкальности у детей: метроритмического чувства, тембрового, интонационно-речевого и ладового слуха, его чуткости, реактивности, быстроты, навыков элементарного импровизационного движения, речедвигательной координации, а также социально-коммуникативных качеств

Методологической основой программы является соединение принципов педагогики Карла Орфа с методиками отечественной детской музыкальной педагогики. В программе нашли отражение идеи свободного танца и пластики, а также элементы эвритмии Э. Жак-Далькроза.

Суть идеи К. Орфа - познание музыки через активное импровизационное музицирование, которое соединяет музыку, речь и движение. Главный подход Э. Жак-Далькроза - понимание закономерностей музыки через импровизированное движение.

Музыкальная основа программы - различные жанры русского детского фольклора, детский фольклор народов мира, авторская музыка разных стилей и эпох (преимущественно миниатюры), современная танцевальная музыка, отдельные современные детские песни.

Средства музыкально-творческого обучения - музыка, слово, движение, пантомима и театрализованная игра в их синкретическом единстве.

Музицирование представлено в программе как взаимосвязанная работа по трем направлениям: учебное, творческое и концертное музицирование.

Учебное музицирование - это обучение простейшим элементам музыкального языка и умению их практически применять в процессе формирования у детей чувства ритма и звуковысотного слуха.

Главной целью учебного музицирования является формирование устойчивых слуховых представлений по основным выразительным средствам музыки и накопление «активных словарей» музыкальных элементов для их дальнейшего самостоятельного использования.

Творческое музицирование разнообразно по формам и подразумевает импровизационное обращение детей со знакомым материалом, умение использовать его по-своему, комбинировать в различных вариантах,

экспериментируя и фантазируя. Это попытки детей самостоятельно «заговорить» на музыкальном языке, используя знакомые «слова».

Этот раздел программы является самым важным. Он обращен к тем, *кто готов осознать необходимость творчества как фактор величайшей важности для дальнейшего развития детей.*

Элементарное музицирование дает возможность каждому ребенку выразить себя: придумать интонацию, изменить придуманное, сыграть, «изобрести» способ игры, показать в различных движениях, украсить жестом, соединить все вместе, по частям и т.д. Процессу варьирования конца нет, он всегда открыт и ограничен лишь фантазией и желанием музицирующих продолжать игру с данным материалом до тех пор, пока он вызывает интерес.

Концертное музицирование предполагает исполнение ансамблем детей некоторых произведений классической детской музыки, специально подобранных и аранжированных для данной цели, а также созданной ими музыки в процессе импровизаций и интерпретаций фольклора. Задача данного типа музицирования состоит в развитии умения превращать импровизационные формы в законченные пьесы, в совершенствовании навыков ансамблевого музицирования.

Исполнение музыки детским ансамблем совместно с педагогом является одной из самых любимых детьми форм музицирования. Оно доставляет детям большую радость и эстетическое удовольствие. Для этого музицирования выбирается детская классическая музыка (в широком смысле этого слова), которая специально аранжируется.

Краткое содержание программы

Предлагаемое содержание музыкальный руководитель может использовать как своего рода «компас» для составления собственного курса,

наполняя его своим музыкальным материалом. Задачи, которые ставит программа, постепенно реализуются педагогом на протяжении трех-четырех лет работы с детьми в детском саду.

Общие задачи - вовлечь детей в стихию музицирования с использованием звучащих жестов, пения, импровизированного движения, пантомимы и инструментов; заинтересовать этой деятельностью; пробуждать двигательные реакции на музыку как основу для ее эмоционального переживания; развивать стабильное чувство равномерной метрической пульсации; формировать элементарные навыки взаимодействия в группе; импровизировать в доладовых и доритмических формах («поиграй как хочешь на этом инструменте», «сыграй свою музыку»).

Мотивация деятельности детей - получение удовольствия, игра, интерес к новому.

Музыкальный материал: русский потешный, игровой, календарный и сказочный фольклор, танцы народов мира, современная танцевальная музыка, жанровые авторские миниатюры (полька, марш, гавот, экосез и т.п.).

Средства обучения: музыка, речь, движение, театрализованная игра.

Основные приемы работы с материалом: одновременные имитации, имитации «эхо», творческое исследование, подражание, игры звуками.

Способы усвоения музыкальных знаний: пространственно-двигательное ощущение, двигательный образ, эмоционально-телесное переживание.

Этот этап музыкального развития детей может быть назван «Музыка во мне». Его цель - активизация естественной потребности ребенка получать удовольствие от собственной активной музыкальной деятельности. Работа с детьми имеет форму устного музицирования. Разучивание и запоминание исполняемых песенок происходят на слух, а игра на инструментах - «с рук».

Используются в основном, как уже было сказано, шумовые и ударные инструменты. Мелодические ударные (ксилофоны) включаются лишь изредка и элементарно (выдержанный басовый звук, глиссандо, спонтанная творческая игра звуками).

Учебное музицирование

Ритм и тембр. Ощущать и исполнять метрическую пульсацию в музыке различного характера и темпа и в речевых упражнениях, используя для этого звучащие жесты, движение, шумовые инструменты. Точно двигаться в четных размерах. Использовать слова как основу для «извлечения» из них ритма и составления ритмических цепочек (прохлопывание одновременно со скандированием). Импровизировать ритмические цепочки на основе цепочек слов. «Переносить» ритм слов на инструменты и в звучащие жесты с речевой поддержкой. Исполнять простейшие ритмы со слоговой поддержкой. Исполнять метрический пульс под музыку различного характера. Творчески исследовать звуковые свойства шумовых и ударных инструментов, а также самодельных.

Воспитание звуковысотного слуха и пение. Изучить возможности голоса и артикуляционного аппарата: говорение, шипение, крик, свист, шепот,

скандирование, глиссандирование, пение. Уметь все это показать и использовать в озвучивании стихов и сказок. Уметь интерпретировать текст, декламируя его в разных темпах, тембрах, с разной динамикой, с ускорением и замедлением и т.д. Использовать фонематическую игру слогами для развития способности к ощущению колорита и красочности, а также для первых речевых импровизаций.

Различать кластерное пение и пение в унисон. Петть песенки-ритмы на одном звуке (на разной высоте, в контрастных регистрах). Петть детские потешки в различных вариантах пентатонических трихордов (мажорное и минорное наклонения). Повторять как «эхо», а затем импровизировать голосом и на ксилофонах интонации V- III, I - II –III ступеней. Различать высокие и низкие звуки в контрастных регистрах и постепенный их переход из одного регистра в другой (вверх-вниз). Использовать их как выразительный прием при озвучивании стихов и сказок.

Аkkомпанемeнты. Сопровождать речевые упражнения и пение одновременным исполнением метрического пульса (звучащие жесты, шумовые инструменты, ксилофон). Петть нетрудные детские песни с аккомпанементом на тонике и тонической квинте, исполняемым детьми на ксилофонах. Присоединять к аккомпанементу один-два ритмических инструмента (спонтанная ритмическая импровизация).

Исполнение. Исследовать способы игры на шумовых инструментах и ксилофоне в импровизированных играх звуками; конструировать на ксилофоне с помощью съемных пластин разнообразные «несуществующие» звукоряды и импровизировать в них. Ориентироваться в обычном звукоряде ксилофона (вверх-вниз). Петть песни с аккомпанементом одного - двух ксилофонов и театрализовать их. Меняться ролями: играющие и двигающиеся, поющие и играющие.

Движение. Использовать движение как самый первый отклик на музыку. Импровизированно двигаться под несложную музыку жанрового характера. Исполнять три-четыре народных танца в год в облегченном детском варианте. Исследовать различные варианты движения в процессе работы над метрической пульсацией.

Авторская музыка. Импровизированно двигаться под звучащую музыку; импровизировать шумовой и ритмический аккомпанемент, придумывать простейшую аранжировку, исполнять созданную пьесу в шумовом оркестре.

Творческое музицирование

Активный словарь (самостоятельные действия в импровизациях). Равномерная метрическая пульсация и аметричный звуковой «хаос»; быстрый и медленный темп; ускорение и замедление; громкое и тихое звучание, ослабление и усиление звучности; фраза в речи и простейших песнях; тембры шумовых инструментов, возможности голоса и артикуляционного аппарата, речевые фонемы. Уметь сделать метрическую пульсацию видимой и слышимой (разными способами). Придумывать небольшие ритмические пьесы, используя

рифмованный текст и озвучивая его шумовыми инструментами. Использовать речевые фонемы и фонемные слоги для импровизаций. Исполнять импровизированные диалоги на инструментах («разговор»). Импровизировать темброво-динамические композиции, используя два-три шумовых инструмента. Мелодизировать прозаические и стихотворные тексты на интонацию малой терции. Озвучивать стихи и сказки шумовыми инструментами и голосом. Варьировать инструментовку. Театрализовывать сюжетные игры и танцы.

Концертное музицирование

Разучить и исполнить на детских праздниках два-три произведения жанровой музыки в шумовом оркестре.

Исполнить одну озвученную детьми сказку или несколько стихотворений.

Об использовании детских музыкальных инструментов

Программа «Элементарное музицирование с дошкольниками» предполагает широкое использование детских музыкальных инструментов, прежде всего шумовых, поскольку именно эти инструменты просты и наиболее доступны детям данного возраста. Кроме того, *они составляют самое привлекательное, что есть для маленьких детей в музыке.*

Как известно, разнообразие шумовых инструментов народов мира велико. Это удивительно красочный ансамбль, да и сам шумовой инструмент выглядит очень нарядно.

Внешняя привлекательность и необычность инструмента - главное, что определяет интерес к нему и желание взять его в руки. Детей привлекают не только звучание и вид инструментов, но и то, что *они могут сами, без чьей-либо помощи* извлекать из них звуки. Легкость самостоятельных действий с шумовыми инструментами, возможность манипуляций являются основными факторами педагогического успеха в работе с ними.

Разнообразие шумовых и ударных инструментов, обычно находящихся в классе для музицирования, трудно даже перечислить: треугольники, бубенцы и колокольчики, браслеты с ними, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, гуиро и маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и многие другие их разновидности, имеющиеся в изобилии у каждого народа. Это самые древние инструменты, пришедшие к нам из глубины веков.

Дополняют этот ансамбль ксилофоны и металлофоны. Обычно их называют «орфовскими» инструментами: идея их создания и использования в детском музицировании принадлежит Карлу Орфу. Орфовские инструменты являются скорее аккомпанирующими, чем мелодическими. Они чудесно дополняют негромкое детское пение.

Техническая легкость игры на шумовых инструментах и орфовских инструментах, их способность тотчас же откликаться на любое прикосновение располагают и побуждают детей к звукокрасочной игре, а через нее – к простейшей импровизации.

Таким образом, орфовские и шумовые инструменты позволяют всем детям, независимо от способностей, участвовать в музицировании. Каждому ребенку в этом ансамбле может быть найдена подходящая роль.

Обязательным является использование на всех ступенях обучения самодельных шумовых инструментов.

Самодельные инструменты позволяют начать процесс приобщения детей к музыке в отсутствие настоящих инструментов. В данном случае речь идет не о том, что «голь на выдумки хитра».

Идея использовать в работе с детьми самодельные инструменты и конструировать их вместе с детьми проста и мудра: детские музыкальные инструменты на первоначальной ступени должны быть *игрушками* в прямом и высоком значении этого слова. *Музыкальными игрушками*, которые будят творческую мысль, *помогают понять, откуда и как рождаются звуки.*

Игровое исследование звучащего мира начинается в самом раннем детстве: «посудный оркестр» на кухне, деревянные кубики и мебель, пищалки и свистульки, бумага, связки ключей, мешочек с орехами, куда можно запустить руку и услышать чудесный шорох. Раздражающие взрослых звуки доставляют детям наслаждение, и они готовы упиваться ими, особенно если получается ритмично. Дети безотчетно стремятся ко всем предметам, из которых они самостоятельно могут извлечь звуки. В роли музыкального инструмента с одинаковым успехом могут выступать и концертный рояль, и расческа.

Детский игровой мир озвучен простейшими инструментами (звучащими предметами). Цель этой инструментальной игры - импровизационное звукоподражание. Вот в детской игре всходит Солнце - и «дребезжание» на какой-нибудь железке вполне символично соответствует торжественности природного явления. Появляется Кикимора - дети голосом или на свистульке тут же неподражаемо изобразят ее причитания. Поэтому в классе для творческого музицирования будут уместны звенящие ключи и связки пуговиц, стеклянные стаканы и шуршащая бумага, коробочки с крупой и барабаны из пластиковых банок.

Общеизвестно, что прообразами маракасов, барабанов, кастаньет, бубенцов, свистулек у наших предков были засушенные тыквы с шуршащими семенами, части полого бревна, деревянные бруски, обыкновенные кусочки железа, повешенные на прутик, и стручки различных растений.

В современной жизни возможностей для звукотворчества неизмеримо больше. Они ограничены лишь фантазией и желанием изобретать. Для изготовления самодельных инструментов подойдет все что угодно:

- бумага (целлофан, пергамент, газета, гофре и пр.);
- деревянные кубики, карандаши, катушки, палочки разной толщины, брусочки;
- коробочки из разных материалов (картонные, пластмассовые, металлические, баночки от йогурта, от шоколадных яиц, ячейки);
- леска, нитки простые и шерстяные, проволока, ткань;
- природные материалы: желуди, каштаны, шишки, орехи, скорлупки

- от них, крупа, камешки, ракушки;
- кусочки пластика, небольшие металлические предметы (ключи, скобочки, палочки, гайки, кольца и пр.);
 - металлические банки разных размеров;
 - стеклянные бутылки и фужеры;
 - пуговицы, шарики, резиночки, колокольчики, пустые тюбики от губной помады, расчески.

Работа по программе в условиях детского сада предполагает вариативное ее использование. Возможна замена одного из двух традиционных занятий на занятие по элементарному музицированию (по желанию педагога).

Часто в практике также встречается введение третьего дополнительного занятия (элементарное музицирование) для всех детей группы или проведение его по сетке дополнительного обучения для желающих.

Программа может быть использована также в общеобразовательной и музыкальной школах, группах раннего эстетического развития детей, кружковой работе.

Педагогу-музыканту, работающему по данной программе, открываются горизонты собственного творчества, так как она подразумевает инициативный, самостоятельный подход к любой части ее содержания.

Программа имеет полное методическое обеспечение в виде нескольких книг, компакт-дисков с музыкой, двух видеокассет с методикой. Программа, методика и планирование для всех групп детского сада изданы в виде трех отдельных брошюр.

Элементарное музицирование обладает большим потенциалом эмоционального, психологического, социального воздействия. Оно способно оказывать мощное влияние на развитие личностных качеств, которые могут быть сформированы именно в совместной музыкально-творческой деятельности. К ним в первую очередь следует отнести способность к импровизации, спонтанность, экспрессивность, гибкую и тонкую эмоциональность, навыки невербального общения, умение сотрудничать и взаимодействовать, решать задачи и проблемы творчески, потребность, а затем и умение находить в музыке средство гармонизации своего внутреннего мира.

Сегодня можно говорить о том, что *музыкально-творческое воспитание, развитие природной музыкальности - это не только путь к эстетическому образованию или способ приобщения к ценностям культуры, а очень эффективный способ развития самых разных способностей людей, путь к их одухотворенной счастливой жизни и самореализации как личности.*

И педагоги должны сделать все, чтобы открыть каждому ребенку свою дорогу в музыку.

ПРОГРАММА «КАМЕРТОН»

(Э.П.Костина)

«Камертон» - программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста. Основу программы составляют следующие теоретические положения:

Д. Б. Эльконина и А. Н. Леонтьева о деятельностном подходе к развитию ребенка, согласно которой признается главенствующая роль деятельности (особенно ее ведущего вида) для развития ребенка;

теория А. В. Запорожца:

- о самоценности дошкольного периода в жизни ребенка, в соответствии с которой основной линией развития ребенка является амплификация (обогащение) его развития наиболее значимыми для него формами и способами деятельности;

- о специфических видах детской деятельности и их роли в развитии ребенка;

- о взаимосвязи обучения и творчества;

теория Л. А; Венгера о развитии способностей, в соответствии с которой основная линия в развитии ребенка - это способности (художественные, умственные), позволяющие ему самостоятельно анализировать, находить новые формы решений в проблемных ситуациях;

теория А. С. Выготского о взаимодействии ребенка со сверстниками и взрослыми как важнейшем условии вхождения его в человеческую культуру;

теория Б. М. Теплова о роли музыкальной деятельности в развитии музыкальных способностей;

теория Н. А. Ветлугиной:

- о художественно-образной основе музыкальной деятельности дошкольников;

- о взаимосвязи обучения и творчества в музыкальном воспитании детей дошкольного возраста.

В основу содержания программы положены ведущие дидактические принципы, актуальные для современного дошкольного образования:

- *принцип полноты и целостности* музыкального образования детей, подразумевающий совокупность знаний, умений и навыков по всем видам детской музыкальной деятельности, их органическую взаимосвязь;
- *принцип деятельностного подхода*, предусматривающий признание ведущей роли обучения детей музыкальной деятельности в воспитании их нравственной сферы, развития способностей (музыкальных, художественных, интеллектуальных, физических), познавательных процессов и личных новообразований;
- *принцип культуросообразности*, заключающийся в последовательном освоении красоты разнообразных направлений музыкального искусства;
- *принцип последовательности*, подразумевающий логичное усложнение задач музыкального образования детей 1-7 лет;
- *принцип тематизма*, позволяющий средствами музыкального искусства последовательно знакомить детей с разнообразием окружающих их социумов.

При усвоении программы детьми должны также учитываться следующие

принципы:

- *принцип системности*, обеспечивающий организацию процесса музыкального образования на основе взаимодействия ведущих его компонентов;
- *принцип развивающего обучения*, ориентирующий педагога на зону ближайшего развития каждого ребенка;
- *принцип гуманизации*, предусматривающий реализацию программы в условиях личностно ориентированной модели музыкально-педагогического процесса ДОУ.

Программа представлена в виде семи ступеней музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста и образно соотнесена с семью основными ступенями звукоряда музыкальной системы. Условно каждая ступень соответствует одному году жизни ребенка всех ступеней: первая - третья ступени - это ступени музыкального воспитания и развития, четвертая - седьмая - ступени музыкального обучения, воспитания и развития.

На одной ступени представлены все виды детской музыкальной деятельности:

- слушание музыки;
- детская исполнительская деятельность (пение, музыкально-ритмическая деятельность, игра на детских музыкальных инструментах);
- детская музыкально-творческая деятельность.

Материал по каждой из них изложен в соответствии с традиционными программными компонентами:

- характеристика возрастных возможностей;
- задачи овладения ребенком деятельностью;
- содержание (музыкальный репертуар);
- показатели овладения ребенком музыкальной деятельностью.

Новым компонентом является анализ качества освоения ребенком программы, позволяющий музыкальному руководителю своевременно выявить у ребенка затруднения и оказать ему коррекционную помощь.

В заключение каждой ступени программы изложены ориентиры воспитания и развития ребенка, которые успешно реализуются в процессе овладения им музыкальной деятельностью: задачи воспитания нравственной сферы ребенка, задачи развития способностей (музыкальных, художественных, интеллектуальных, физических), познавательных процессов, личностных новообразований.

Цель программы - разностороннее и полноценное музыкальное образование (развитие, воспитание, обучение) детей от рождения до 7 лет, соответствующее их возрастным возможностям.

Задачи музыкального развития детей представлены для детей младенческого, раннего и дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) в виде освоения основных ступеней звукоряда.

Отдельно даны задачи музыкального развития и воспитания,

адаптированные для родителей, поскольку учитывается важность музыкального развития ребенка до 3 лет в условиях семейного воспитания.

Определен единый алгоритм задач для детей от 4 до 7 лет по всем видам детской музыкальной деятельности.

Особенностью программы «Камертон» является интеграция задач обучения, воспитания, развития детей одной ступени по всем видам музыкальной деятельности.

Задачи обучения музыкальной деятельности, начиная с четвертой ступени, отличаются цельностью и полнотой — тем самым обеспечивается логика развития любого вида музыкальной деятельности.

Доминирующее место в программе отведено задачам развития такого вида детской музыкальной деятельности как восприятие музыки. Большое внимание автор программы уделяет развитию музыкально-сенсорного восприятия у детей дошкольного возраста. Задачи развития музыкального восприятия заняли свое место в структуре детских видов исполнительской деятельности. Задачи овладения детской исполнительской деятельностью структурированы в соответствии с единой логикой ее развития (восприятие — воспроизведение — творчество). Далее в структуре исполнительской деятельности следует блок, в котором основное место принадлежит задачам овладения исполнительской деятельностью.

В программе музыкального образования определены и выделены задачи общего развития личности ребенка — в завершении каждой ступени, после задач овладения (обучения) различными видами музыкальной деятельности представлены ориентиры воспитания и развития — задачи воспитания нравственной сферы ребенка, а также задачи развития способностей: музыкальных (общих и специальных), творческих, художественных, интеллектуальных, физических; задачи развития познавательных процессов и личностных новообразований, которые, в свою очередь, обеспечивают успешность овладения ребенком музыкальной деятельностью.

Репертуар программы подобран из музыкальных произведений народной, авторской, классической и современной музыки.

Автором определена модель педагогического процесса, необходимого для реализации программы. Допущена Министерством образования Российской Федерации.

ПРОГРАММА РАЗ СТУПЕНЬКА, ДВА СТУПЕНЬКА – БУДЕТ... ПЕСЕНКА»

(Е. Дубровская)

Одной из актуальных проблем педагогики является проблема развития творческих качеств личности. Их формирование эффективно проходит в различных видах художественной деятельности.

Музыкальное развитие ребенка должно осуществляться естественно и непринужденно. Помочь детям почувствовать красоту и силу воздействия музыки - задача сложная. Данная программа - попытка решить эту задачу.

В отличие от традиционной программы, где упор сделан на исполнительской деятельности дошкольников, автор попытался заложить в содержание программы иной подход. Главным становится развитие чувственно-эмоциональной сферы ребенка во взаимосвязи с нравственно-интеллектуальной.

Для каждого возраста определены психофизиологические особенности музыкального развития, дана характеристика музыкальных способностей. Отдельным разделом представлены воспитательные задачи. К традиционным видам музыкальной деятельности дошкольников добавлен новый вид - музыкально-образовательная деятельность (начиная с пятого года жизни). Существенно расширен раздел «Слушание - восприятие», содержание которого направлено на развитие познавательной активности ребенка.

Одним из основополагающих принципов при разработке программы был избран *принцип взаимодействия* ребенка с той социальной средой, в которой он живет. Влияние этой среды может быть более или менее активным. Если в воспитании доминирует метод наблюдения, а процесс приобщения к окружающему миру носит случайный характер, то влияние менее активно.

Понятно, что только отобранный, накопленный человечеством музыкальный опыт обобщается и соотносится с возможностями маленького человека, а приобщение к этому музыкальному опыту ведется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.

Следующий принцип, заложенный в программу - *принцип эмоциональной увлеченности, заинтересованности* тем, что и как подается ребенку. «Заразить» другого человека эмоциями можно лишь через собственное их выражение, становясь и актером, и умным, тактичным педагогом. Не случайно в дидактике есть понятие - «проблемно-эмоциональная речь педагога».

Главной задачей музыкального развития детей является формирование эмоциональной сферы во взаимосвязи с нравственной, приобщение маленького слушателя к истокам музыкальной культуры.

Решение этой задачи предполагает *соучастие в организации музыкальной деятельности детей музыкального руководителя и родителей*.

Задачи, стоящие перед музыкальным руководителем:

- проведение музыкальных занятий разного типа: традиционных, доминантных, комплексных, развивающих;
- обогащение внутреннего мира, чувств, нравственных качеств детей яркими музыкальными впечатлениями. Воспитание доброжелательных отношений в процессе различных видов музыкальной деятельности;
- развитие эмоционального компонента восприятия музыки во всех видах детской музыкальной деятельности: слушании - восприятии, певческой, музыкально-ритмической, музицировании на инструментах;
- формирование умений и навыков по всем видам музыкальной деятельности;
- работа над формированием музыкального мышления детей, над

усвоением теоретических понятий о музыке как виде искусства;

- стимулирование творческих проявлений детей, формирование способов творческой деятельности;
- проведение занятий - практикумов с воспитателями и консультаций для воспитателей и родителей по проблемам музыкального развития ребенка.

Задачи, стоящие перед воспитателем

- использование музыки на прогулке, других занятиях, в самостоятельной деятельности, развлечениях;
- формирование эмоционально-положительной установки к занятиям музыкой;
- выявление и формирование музыкальных интересов детей, расширение музыкальных представлений;
- закрепление умений и навыков, полученных на занятиях;
- организация самостоятельной деятельности детей в группе. Создание музыкальной зоны для музицирования;
- участие в занятиях-практикумах с целью совершенствования собственных музыкальных умений и навыков.

Задачи, стоящие перед родителями

- беседы с детьми о впечатлениях, полученных на музыкальных занятиях;
- поддержка интереса к музыке и музыкальной деятельности;
- совместные походы с детьми в театр, на концерты;
- организация условий для элементарного музицирования;
- собирание домашней фонотеки, прослушивание грамзаписей с последующим обсуждением;
- участие в мероприятиях педагогического учреждения по проблемам музыкального развития ребенка.

Для реализации предложенной выше программы целесообразна следующая организация занятий: два раза в неделю - занятия по музыке, два раза (возможно один раз) - по ритмике и танцу.

Развивающие занятия своей целью имеют формирование музыкальности детей. С группой в пять - шесть человек проводят игры и упражнения на развитие разных способностей - звуковысотного слуха, различения звуков по длительности, тембровой окраске, динамике звучания.

Доминантный тип занятий, где ведущим является один из видов детской музыкальной деятельности (только поют, танцуют, слушают), а остальные виды деятельности выступают в качестве методических приемов и методов работы педагога. На таких занятиях дети получают эмоциональное удовлетворение, полностью погружаясь в один вид деятельности, совершенно не устают.

Комплексные занятия, где объединяются музыкальная, театрально-игровая, речевая, изобразительная деятельности детей. Возможно объединение и двух видов деятельности - музыкальной и изобразительной, музыкальной и

театральной. Главная задача таких занятий - возможность развивать ребенка во взаимосвязи интеллектуальной и чувственной сфер. Как правило, комплексные занятия являются определенным итогом работы, но для детей они всегда должны быть неожиданными, иметь эффект новизны.

Помимо занятий *музыка должна звучать как можно чаще в течение дня и использоваться в разных функциях.*

Утро. Встреча и приветствие детей. Музыка является тихим фоном, влияя на установление спокойных, доброжелательных отношений между детьми и педагогом (коммуникативная функция).

Зарядка. Музыкальное сопровождение помогает выполнению движений (организующая и физиологическая функции).

Планирование на день. Музыка настраивает на размышление о том, что сегодня будет (функция сигнала-заставки). Используется отрывок из пьесы

П. И. Чайковского «Утренние размышления» (сборник «Детский альбом», у авторов пьеса называлась «Молитва»)

В течение дня включаются музыкальные паузы: веселая минутка, спортивная минутка, минутка отдыха.

Итог дня - размышления о том, что ты сделал, как сделал (функция сигнала). Используется отрывок из пьесы П. Чайковского «Сладкая греза» (сборник «Детский альбом»). Думается, что заставки «Утро» и «Итог дня» должны звучать в течение всего года, т. е. быть постоянным узнаваемым сигналом к самоанализу, а музыкальные паузы следует разнообразить.

Хорошо предусмотреть *комнату психологической разгрузки* - небольшое помещение, с уютной мягкой мебелью, с проигрывателем или магнитофоном, куда дети могут прийти по одному или группой в пять - шесть человек, отдохнуть, послушать сказку или музыку.

Полезной для сенсорного развития детей может стать *комната звуков*. Здесь должны быть собраны музыкальные инструменты. Ведь чтобы понять звук как музыкальное явление, дети должны с этим звуком экспериментировать.

Большое место в музыкальном развитии детей всех возрастов должна занять *концертная деятельность*.

Ее задачи: с одной стороны, максимальное развитие творческих способностей (дети - участники выступлений), с другой стороны - формирование культуры восприятия (участники - взрослые, дети - зрители, слушатели).

Формы организации концертной деятельности могут быть различны - досуги, развлечения (традиционные для дошкольных учреждений), а также совместные с родителями праздники, вечера отдыха.

ПРОГРАММА «ЛАДУШКИ»

(И. Каплунова, И. Новоскольцева)

В сфере современного дошкольного музыкального образования происходит большой творческий подъем. Создаются различные программы и

технологии по отдельным видам деятельности: ритмическим движениям, театрализованным играм и песням и др. Большое внимание уделяется знакомству с русским народным творчеством. Каждое из этих направлений является частью общего музыкального воспитания. Поиски путей более естественного и интенсивного музыкально-эстетического воздействия на детей привели к необходимости создания специальной программы по музыкальному воспитанию "Ладушки", которая в настоящее время является частью комплексной программы "Лада".

Программа "Ладушки" подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование без углубления в какой-либо раздел. *Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.* Эта задача - главная для детей всех возрастных групп, поскольку она не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде деятельности.

Задачи программы "Ладушки"

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).
- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме.

Программа "Ладушки" предусматривает использование на занятиях интересного и яркого наглядного материала:

- иллюстрации и репродукции;
- малые скульптурные формы;
- дидактический материал;
- игровые атрибуты;
- музыкальные инструменты;
- аудио- и видеоматериалы;
- "живые" игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы).

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого - эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального материала и высокая активность.

Методические принципы

- Одним из главных принципов в работе с детьми является *создание непринужденной обстановки*, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощенно. Детей не принуждают к действиям (играм, пению), а дают возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.
- Второй принцип — *целостный подход в решении педагогических задач*:
 - обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование;
 - претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;
 - приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов).
- Третий принцип - *принцип последовательности* предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном возрасте восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и отношение.
- Четвертый принцип - *соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем*. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события, и мы даем им возможность принять в нем *посильное участие*, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции.
- Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является *принцип партнерства*. Встречать детей всегда с улыбкой, радостно, приветливо, доброжелательно. Говорить добрые, ласковые слова: что по ним соскучились, о них думали и очень рады их видеть. Таким образом, группа детей и музыкальный воспитатель становятся единым целым. Вместе слушают, вместе поют, вместе рассуждают, вместе играют.
- Немаловажным является и *принцип положительной оценки* деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве.

Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности.

Музыкальное занятие имеет четкое построение:

- 1) музыкально-ритмические движения;
- 2) развитие чувства ритма, музицирование;
- 3) пальчиковая гимнастика;

- 4) слушание музыки;
- 5) распевание, пение;
- 6) пляски, игры, хороводы.

Музыкально-ритмические движения

В этот раздел включено два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые нам пригодятся в разучивании плясок.

Работа над развитием чувства ритма. Музицирование

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях данной программы выделен особо. Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования.

Пальчиковая гимнастика

Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в свою очередь помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память и речь.

Слушание музыки

Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, необходимо подбирать музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою характером. Для лучшего восприятия к каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты.

Большое значение в этом разделе имеет использование магнитофонных записей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому.

Распевание, пение

Большое внимание в работе уделяется пению. Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе подыграть на музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, текст песен на занятиях не должен заучиваться. Уже с младшей группы практикуется, кроме хорового пения, пение по подгруппам, соло, цепочками.

Пляски, игры, хороводы

Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение и пение взрослых. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и т.

д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста. В хороводах дети только выполняют движения по показу педагога и под его пение. В этом виде деятельности не ставятся цели двигаться и одновременно петь. Детям достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии должны непременно находить свое место в них.

Всю работу по музыкальному воспитанию проводят в тесной связи с изобразительной деятельностью, музейной педагогикой, театрализованной ритмопластикой и развитием речи.

Программа "Ладушки" дает возможность сделать учебный процесс более интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. Показательно, что один из самых сложных разделов - «Слушание музыки» - является у детей любимым. Ярким примером эффективности данной программы является создание детского музыкального ансамбля.

Программа "Ладушки" обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка:

- *эстетическое* - развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, прививается любовь к народному творчеству;
- *умственное* - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление;
- *нравственное* - формируется дружелюбие, активность и самостоятельность.

Музыкальный материал, который дан в программе, не является обязательным для педагогов. Можно использовать любые произведения, лишь бы они были доступны детям для восприятия.

ПРОГРАММА «ГАРМОНИЯ»

(Т.Г. Рубан, К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко).

ПРОГРАММА «СИНТЕЗ»

(Т.Г. Рубан, К.В. Тарасова, М.Л. Петрова).

ПРОГРАММА «ИГРАЕМ В ОРКЕСТРЕ ПО СЛУХУ»

(М.А. Трубникова).

Программа «Гармония» включает все пять видов музыкальной деятельности детей и построена по возрастным группам, начиная со второй младшей.

Программа «Синтез» посвящена развитию у детей музыкального восприятия на основе синтеза искусств. Она включает произведения изобразительного искусства и художественной литературы и построена по возрастным группам, начиная со средней.

Программа «Играем в оркестре по слуху» посвящена одному виду музыкальной деятельности - игре на детских музыкальных инструментах, включает материал для всех дошкольных возрастов, в том числе партитуры для игры в

ансамблях и оркестре.

В основе всех этих программ - закономерности развития музыкальных способностей в дошкольном детстве с одной стороны и логика становления каждого вида музыкальной деятельности. Они взаимосвязаны и не существуют одна без другой; кроме общей теоретической базы программы их объединяет подход к музыкальному репертуару.

В музыкальный репертуар включены произведения классической музыки разных эпох и стилей, а также фольклора и высокохудожественной современной музыки. Однако в репертуаре сохранен и «золотой фонд» музыки для детей, любимой ими и прошедшей проверку временем.

Методика музыкальных занятий, предусмотренная в этих программах, отличается значительной **новизной**.

Рассмотрим это на примере программы «**Гармония**», в которой представлены все пять видов музыкальной деятельности: слушание музыки, музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах и музыкальная игра-драматизация.

Раздел «**Слушание музыки**», как и все другие разделы, построен с учетом особенностей развития музыкального восприятия у детей дошкольного возраста, т.е. этапов его становления и средств музыкальной выразительности, на которые ребенок ориентируется при восприятии эмоционально-образного содержания произведения.

В процессе становления музыкального восприятия постепенно преодолевается ориентировка детей на отдельные средства музыкальной выразительности и возрастает ориентирующая роль комплексов этих средств. На определенной ступени развития (у некоторых детей уже на пятом году жизни) появляется интонационно-мелодическая ориентация, знаменующая собой качественно новый этап развития музыкального восприятия.

Дошкольникам трудно воспринять и понять абстрактный по своей сути и развивающийся во времени музыкальный художественный образ. Педагог должен помочь им войти в мир музыки, услышать ее, пережить и понять.

Главной задачей музыкального воспитания на всех возрастных этапах является формирование у детей *эмоциональной отзывчивости* на музыку, опосредованной пониманием ее содержания. Эта задача может быть решена, если дети будут слушать высокохудожественную музыку в строго определенных условиях.

В связи с этим на занятиях по слушанию музыки должны использоваться:

- специально подобранный педагогом музыкальный репертуар;
- адекватные возрасту ребенка методы работы с ним;
- другие виды музыкальной деятельности (музыкальное движение, игра на детских музыкальных инструментах, пение, дирижирование);
- различные виды художественной деятельности детей, произведения литературы и изобразительного искусства (слушание стихов и прозы; рисование; просмотр репродукций, слайдов, видеоматериалов и т.д.).

На занятиях создается совершенно особая атмосфера «погружения» в прекрасный мир музыки. «Тональность» общения педагога с детьми исключительно доброжелательная. Необходимо очень внимательно относиться к *индивидуальной интерпретации* музыки, которая зависит от уровня как музыкального, так и общего развития ребенка, его жизненного опыта.

Раздел **«Музыкальное движение»** можно считать ведущим видом музыкальной деятельности в дошкольном детстве. Это определяется заключенными в нем возможностями разностороннего развития ребенка, которые, в свою очередь, связаны с движением как «способом жизни» дошкольника вообще. Музыкальное движение приносит ребенку ни с чем не сравнимую радость, развивает его физически, является наиболее адекватным возрасту способом становления музыкальности.

Оно представляет исключительный интерес и в связи с задачей развития у детей *творческих способностей*. Это объясняется двигательной природой детского воображения (Л.С. Выготский) и максимальной доступностью музыкального движения для дошкольников всех возрастных групп, что очень важно для формирования музыкального творчества начиная с первых шагов музыкального развития.

Суть метода состоит в экстерииоризации (психологическое понятие, означающее переход действий из внутренней, свернутой формы в форму развернутого действия) *музыкальных эстетических переживаний с помощью свободных, естественных пантомимических движений*.

Язык естественных выразительных движений - один из самых привлекательных и перспективных компонентов метода музыкального движения. Он прост и доступен детям любого возраста, понятен им и не требует специального длительного обучения.

Эмоциональные состояния, возникающие под влиянием музыки и сюжета (если таковой имеется), приобретают внешнее выражение, становятся управляемыми; в результате создаются условия для реального формирования *главной составляющей музыкальности - эмоциональной отзывчивости на музыку*. В то же время музыкальное движение является и **средством анализа** музыкального произведения, в том числе его ритмической структуры. И потому служит приоритетным, с точки зрения развития чувства ритма и музыкального мышления, видом музыкальной деятельности.

В структуре музыкального движения выделяются три части:

- а) *основные движения* - все виды шага, бега и прыжки;
- б) *поставленные педагогом музыкально-образные этюды* и
- в) *главная часть* - творческие этюды.

Две первые являются подготовительными: они позволяют детям накопить музыкально-двигательный опыт, опыт соотнесения движений с музыкой разного характера, а также воплощения в свободных выразительных движениях образов реального мира и музыкально-художественных образов.

Главная часть метода - это **творческие** (индивидуальные и

коллективные) **этюды и танцы**. Этюды имеют сюжетную основу, с помощью выразительных свободных движений, характер которых во многом определяется музыкой, дети рассказывают о понятных и близких им явлениях. Специальное внимание уделяется таким составляющим пластических этюдов, как мимика, пантомима, выразительный жест.

Традиционно раздел «Музыкальное движение» предусматривает главным образом **классическую музыку**.

Предлагаемый данной программой метод музыкального движения в работе с детьми всех возрастов дает ощутимые результаты с точки зрения как музыкального, так и личностного их развития.

Указанные выше особенности метода музыкального движения побудили нас разработать его модификацию и включить ее в программу «Гармония». Последовательность задач, предлагаемых в соответствующем разделе программы, и методы работы с детьми определялись закономерностями становления музыкальных способностей, физическими, в том числе двигательными, возможностями детей разного возраста и структурой самого метода.

Раздел «**Пение**» - один из самых любимых детьми видов музыкальной деятельности. Песни, благодаря тексту, более доступны детям по содержанию, чем любой другой музыкальный жанр. С помощью голоса многое можно выразить, о многом рассказать. Но это реально только при условии владения голосом, который является очень сложным, многокомпонентным, почти полностью «закрытым инструментом». Владение певческим голосом - результат специальной и очень тонкой работы по его постановке.

Проблема **постановки певческого голоса** дошкольника - одна из наиболее сложных и наименее разработанных в музыкально-педагогической теории и практике. В то же время это одна из самых важных проблем музыкального воспитания дошкольников, что определяется **сензитивностью** этого возраста с точки зрения становления певческих навыков, связью со **здоровьем** ребенка, значением вокализации для развития музыкального слуха, влиянием певческой деятельности на формирование системы музыкальности в целом.

О необходимости раннего обучения правильной вокализации говорил еще А.Е. Варламов, композитор и педагог, один из основоположников русской вокальной школы. Он считал: если ребенка учить петь с детства (при соблюдении определенной осторожности), его голос приобретает гибкость и силу, которые взрослому даются с трудом.

Дошкольные педагоги провели ряд исследований развития слуха и голоса (Н.А. Ветлугина, А.Д. Войнова, Р.Т. Зинич-Слепова, А.И. Катинене), в которых раскрывалась их взаимосвязь и подчеркивалась существенная роль слуховокальной координации в развитии музыкальности.

Одним из главных выводов исследований явилось то, что голоса детей уже в дошкольном детстве делятся на **три природных типа**: высокие, средние и низкие. Каждый из них характеризуется присущей ему тембровой окраской, общим звуковысотным и примарным диапазонами. (Примарный диапазон - это

небольшая часть, полтора-два тона, общего диапазона певческого голоса, которая находится в его центральной части и звучит наиболее свободно и красиво).

Этот вывод имеет особое значение для практики, поскольку до сих пор в большинстве детских садов дети в хоре поют так, как будто не существует никаких природных различий в их голосах. В результате тональность, тесситура и диапазон той или иной песни оказываются подходящими, удобными для одних детей и неудобными, не соответствующими голосу, а значит, вредными для других.

Практический вывод - необходимо разделить детей по голосам на основании данных, полученных на **индивидуальных диагностических** занятиях, и всю работу по пению, как коллективную, так и индивидуальную, проводить в соответствии с природным типом голоса каждого ребенка.

Деление детского хора на подгруппы, соответствующие природным типам певческих голосов, и адекватное им ведение певческой работы приводят к значительно более высоким результатам в вокальном, слуховом и общемузыкальном развитии детей.

Не менее важен вывод исследователей о необходимости на первом этапе работы заниматься постановкой певческого голоса в пределах **примарного** диапазона каждого из типов голосов. Затем, после укрепления голоса, он ведется **вниз** и только потом - **вверх**. Стремление некоторых педагогов к быстрому расширению диапазона вообще и увеличению его верхнего отрезка в особенности может привести к заболеванию певческого аппарата ребенка.

Руководить работой певческого аппарата надо опосредованно, по возможности на **образной основе**. Ее итогом в первом приближении должно быть естественное, свободное, звонкое звучание. Работа над певческим голосом с самого начала должна быть подчинена музыкально-художественным задачам.

Общим правилом для музыкального руководителя, воспитателя и родителей должно быть исключительно **бережное отношение к голосу ребенка**. Известно, что детям свойственна подражательность, и, если взрослый говорит или поет громко, они тоже начинают форсировать звук, что недопустимо в связи с анатомическими особенностями певческого аппарата детей дошкольного возраста.

Негромкий серебристый звук детского голоса характеризует его **эстетический эталон**. К его достижению необходимо стремиться в практике певческого воспитания детей.

Раздел **«Игра на детских музыкальных инструментах»** - один из наиболее перспективных видов музыкальной деятельности.

В программе «Гармония» предусмотрена методика обучения детей игре **по слуху**, которая является единственной продуктивной методикой с точки зрения развития музыкальности и обучения игре на детских музыкальных инструментах.

Деятельность подбора мелодии по слуху состоит из двух этапов: подготовительного и основного. На подготовительном этапе у детей происходит формирование музыкально-слуховых представлений. Второй -

основной - этап включает три последовательные ступени: ориентировочно-тембровую (четвертый год жизни), ритмическую (пятый год жизни) и мелодическую (шестой и седьмой годы жизни).

Игра – драматизация - это маленький спектакль и в то же время переходная форма от игры к искусству. Это первая элементарная форма **синтеза искусств**, которая доступна детям.

Объединение нескольких видов искусства, основанное на универсальных компонентах художественного языка и обогащающее каждый из них, создает уникальные возможности для художественного развития детей. Музыкальные игры - драматизации предполагают объединение музыкального движения, пения, художественного слова, мимики и пантомимы, при этом все они подчиняются главной задаче - созданию художественного образа.

В методике организации этого вида деятельности, ориентированного в основном на **творчество детей**, предусмотрено самостоятельное исполнение каждым ребенком всех имеющихся ролей и последующий выбор самими детьми лучших исполнителей. Предусмотрены также совместная с взрослыми и самостоятельная организация детьми сценического пространства и (в старшем дошкольном возрасте) мизансцен; ведение детей от исполнения роли всей группой к исполнению ее малой группой и, наконец, к индивидуальному творческому воплощению.

Над игрой-драматизацией не следует работать долго, стремясь довести ее до идеального исполнения. Это обычно приводит к тому, что дети теряют к ней интерес, прекращают творческий поиск.

В программе «Гармония» предлагаются по три игры-драматизации в каждой возрастной группе. Органичной подготовкой к ним являются образные этюды, входящие в раздел «Музыкальное движение».

Важными принципами этой программы являются: *«горизонтальное движение»* музыкального репертуара, т.е. использование в каждой возрастной группе одних и тех же музыкальных произведений в разных разделах, если они соответствуют программным задачам; и *движение «по стирали»*, т.е. повторение некоторых музыкальных произведений из предыдущих возрастных групп с усложнением задач, которые ставятся перед детьми.

Все перечисленные программы взаимосвязаны и дополняют друг друга. Так, программа «Синтез» может служить продуктивным дополнением раздела программы «Гармония», который связан со слушанием музыки. Программа «Малыш», будучи самостоятельной и самодостаточной, готовит детей к занятиям по программе «Гармония». Программа «Играем в оркестре по слуху» может так же, как и программа «Синтез», служить дополнением к «Гармонии» и использоваться в тех детских садах, где хотят углубленно заниматься детским оркестром и импровизацией.

Самой главной отличительной чертой всех программ является их **продуктивная** общая направленность, т.е. направленность на формирование у детей способности к музыкальному творчеству. Авторы программ старались при этом реализовать принцип оптимального соотношения **обучения и**

творчества, без которого невозможно осуществление этой направленности.

Программа «Синтез» основана на взаимодействии трех основных видов искусства: музыки, изобразительного искусства и художественной литературы и предусматривает проведение специальных *интегрированных занятий*, включающих в себя различные виды художественной деятельности детей (слушание музыки, стихов, художественной прозы, просмотр слайдов, видеоматериалов, музыкальное движение, рисование).

Музыкальный репертуар, представленный в программе, отвечает двум основным принципам: *высокой художественности и доступности детям* и включает в себя произведения разных эпох и стилей.

Впервые в дошкольной педагогике наряду с камерной музыкой детей знакомят с произведениями, в основе которых лежит *органичный синтез* различных видов искусства: с оперой и балетом.

Введение дошкольников в мир оперы и балета идет через сказку - наиболее доступный и любимый ими жанр литературы.

Важным принципом является *приоритет музыки на занятиях*. Слово и живопись призваны помочь ребенку лучше понять музыку, глубже проникнуть в ее содержание.

Музыкальный репертуар сгруппирован по темам, отвечающим принципу «от простого к сложному».

В программе «Синтез» для детей 5-го года жизни предусмотрены доступные возрасту темы: «Природа в музыке», «Мой день», «Русские народные образы», «Сказка в музыке», «Я учу ноты (сольфеджио)», «Музыка бывает разной», «Играем в оркестре».

В программе для детей 6-го года жизни темы и музыкальные произведения усложняются. Дети знакомятся с клавирной, органной музыкой, симфонией, оперой.

Программа «Синтез» для детей 7-го года жизни обобщает представления детей о музыке композиторов-классиков, вошедшей в «золотой фонд» мировой художественной культуры.

В этой программе детям впервые предлагаются целостные балетные спектакли: видеозаписи балетов «Спящая красавица» и «Золушка».

В помощь педагогу в программах для всех возрастов предлагаются **конспекты занятий**, включающие в себя не только беседу с детьми о музыке и ее анализ, но и все рекомендуемые произведения художественной литературы и аннотации к произведениям изобразительного искусства.

Программа «Синтез» предусматривает не только слушание музыки на музыкальных занятиях, но и, по возможности, посещение музыкального театра, филармонических концертов, художественных музеев для расширения «культурного пространства» детей.

В отличие от программы «Синтез» в программе «Гармония», в разделе «Слушание музыки» больший акцент сделан на «чистом» слушании и анализе музыки. Использование на занятии произведений других видов искусства и художественной деятельности происходит эпизодически.

Занятия по программам «Синтез» и «Гармония» отличает вариативность.

Музыкальный руководитель может проводить «чистое» слушание с анализом музыки и слушание, сочетаемое с другими видами музыкальной и художественной деятельности. Эти виды также могут варьироваться: слушание и движение, слушание и игра на детских музыкальных инструментах, слушание и рисование. Педагог должен стараться избегать жесткой схемы, шаблона, стремиться, чтобы занятия строились по-разному, были интересными и привлекательными для детей.

Работа по программам «Синтез» и «Гармония» эффективна не только в плане развития музыкальности детей и их художественной культуры в целом, но и в плане их общего психического развития: мышления, речи, креативности.

ПРОГРАММА «МАЛЫШ»
по музыкальному воспитанию детей раннего возраста
(для использования во второй младшей группе)
(В.А. Петрова)

Предлагаемый вниманию материал, прежде всего, адресован тем, кто работал по программе «МАЛЫШ» в первой младшей группе и продолжает работать во второй младшей группе. Однако им могут воспользоваться в качестве дополнительного все заинтересовавшиеся музыкальные руководители.

Для тех, кто впервые начинает знакомиться с разработками автора, необходимо обратить внимание на главные особенности предлагаемой системы. Материал распределен *по четырем временным периодам*. Каждый период включает работу по всем разделам музыкального воспитания: пение, слушание музыки, элементарное музицирование и музыкальное движение.

Особенность системы в том, что дети непосредственно на занятиях изучают материал, объединяемый в конце периода в сценарий итогового занятия - утренника, на который приглашают родителей. Таким образом, удастся избежать специальной работы по подготовке праздников, и они из показательного мероприятия для родителей превращаются в подлинный итог работы педагога в определенный отрезок времени.

Первый период (сентябрь, октябрь, середина ноября) завершается осенним утренником;

второй (вторая половина ноября, декабрь) - утренником «Елка»;

третий (январь, февраль, первая половина марта) - праздником 8 Марта;

четвертый (вторая половина марта, апрель и начало мая) - весенним утренником.

В связи с поставленными задачами автор предлагает включить в музыкальные занятия произведения, которые можно одновременно использовать в разных видах музыкальной деятельности (например, в пении и элементарном музицировании).

Пение. В течение года необходимо работать над чистотой интонации, дружным пением, дикцией; учить слушать вступление и музыкальные проигрыши. В репертуар включено несколько ярких, выразительных

песен, которые можно не только петь, но и инсценировать: «Три мальчугана», «Веселый музыкант», «На катке». Песня «Скачет дождик озорной» сопровождается музицированием детей, «Вот такая бабушка» - небольшой кукольный сценкой.

Элементарное музицирование. Рекомендуемый музыкальный материал предоставляет педагогу возможность поддерживать желание детей играть на разных музыкальных инструментах; по-разному извлекать звук, прислушиваться, играть, соблюдая ритмическую пульсацию. Следует особенно дорожить умением детей проявлять себя в импровизации.

Музыкальное движение. Предлагаются парные пляски: «Приглашение», укр. нар. мелодия в обр. Г. Теплицкого (или «Поссорились - помирились», муз.

Т. Вилькорейской), «Полька», муз. И. Штрауса; «Парная пляска с бубной», укр. нар. мелодия «Гречаныки». Особое значение имеет свободная пляска, в которой дети творчески меняют движения.

Используются отдельные музыкальные упражнения, маленькие инсценировки и игры: «Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой; «Жмурка», муз. Ф. Флотова; «Карусель», муз. Н. Метлова, Т. Попатенко, Л. Банниковой; «Козлята и волк», рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой; «Песня волка», эстонская нар. песня в обр. Е. Иршаи.

Слушание детьми классической музыки. В программе «Малыш» уже в первой младшей группе детям предлагаются серьезные музыкальные произведения. И, как показал опыт, малыши могут и хотят слушать настоящую музыку. Для тех, кто впервые начнет работать по данной системе, можно рекомендовать обратиться к программе и прослушать с детьми указанные в ней произведения. Если же работа по программе продолжается второй год, но состав группы изменился - целесообразно повторить материал предыдущего года: для одних ребят он будет новым, другие с удовольствием будут узнавать уже знакомые им произведения.

К программе прилагается аудиокассета с записью материала 24 занятий.

ПРОГРАММА «ВДОХНОВЕНИЕ»

(Н.В. Корчаловская)

Данная программа названа «Вдохновение», так как процесс творчества взрослого и ребенка целиком зависит от вдохновения. Понятие «вдохновение», с психологической точки зрения, раскрывает специфику программы в концептуальном и методическом плане: вдохновение — как состояние высшего подъема в творчестве, при котором познавательная и эмоциональная сфера слиты в едином порыве и направлены на решение творческих задач, при котором достигается максимальный результат.

Программа «Вдохновение» нацелена на эмоционально-творческое развитие личности дошкольника в условиях интегративного воздействия различных искусств (живопись, музыка, поэзия).

Задачи:

- способствовать формированию эмоционально-эстетического отношения к

окружающему миру через освоение художественно-культурных ценностей;

- обеспечить переход от репродуктивного мышления к творческому; подвести детей к свободной интерпретации накопленного опыта и вариативному использованию его в созидательной художественно-творческой деятельности;
- создать условия для освоения нравственно-эстетических ценностей, побуждать ребенка руководствоваться ими в повседневной жизни.

Программа основана на синтезе искусств, где доминирующая роль отводится живописи и музыке, методически представлена системой интегративных занятий, которые объединяют изобразительную и музыкальную деятельность, развитие речи и ознакомление детей с окружающим миром.

Содержание программы выстраивается с учетом следующих *принципов*:

принцип гуманизации предполагает ценностное отношение к каждому ребенку, готовность педагога помочь ему. Это обеспечивает психолого-педагогическую поддержку каждому ребенку на пути его эмоционально-творческого развития;

принцип целостности образа мира предусматривает наличие такого программного материала, который способствует удержанию и воссозданию ребенком целостной картины мира;

принцип интегративности программы заключается как во взаимодействии различных видов искусства, так и в объединении разнообразной художественно-творческой детской деятельности.

Программное содержание выстраивается так, чтобы развитие ребенка происходило через освоение и осмысление художественно-эстетической информации, которая заложена в произведениях живописи, музыки, поэзии, через обогащение опыта в преобразующей художественно-творческой деятельности, продуктом которого могут быть рисунки детей, созданные индивидуально и группой; пластика движений, словотворчество. Это обеспечивает качественный рост личности дошкольника, обусловленный активным общением ребенка с различными видами искусства (живопись, музыка, литература); обогащение эмоционального, художественно-эстетического опыта; накопление и раскрытие творческого потенциала дошкольника.

Структура и содержание программы.

Программа «Вдохновение» рассчитана на работу с детьми младшей, средней, старшей и подготовительной групп детского сада. Задачи, решаемые на интегративных занятиях, строятся во всех возрастных группах по принципу усложнения, что позволяет ребенку плавно перейти от восприятия к сопереживанию, от сопереживания к воображению, от воображения к творчеству.

Структурной особенностью программы является блочно-тематическое планирование содержания занятий. Основные разделы программы группируются вокруг единой темы. Разнообразие тем занятий охватывает то,

что близко и доступно малышу в каждом конкретном возрасте. Это мир природы, человека и искусства. Раскрываемые в темах общечеловеческие ценности и категории создания и принятия окружающего мира дают возможность ребенку творчески преобразовывать опыт общения с природой, искусством и людьми. Процесс интеграции прослеживается не только в тематической направленности интегративных занятий, но и в их структурном построении. Интегративные занятия имеют разную стилистическую направленность, которая определяется жанровостью тех или иных произведений искусства, как живописных полотен (портрет, пейзаж, натюрморт), музыкальных произведений, так и поэтических строк и несет разную эмоциональную нагрузку. Таким образом, перед детьми раскрывается возможность освоить многообразие эмоционального мира культуры и обогатить собственный мир эмоций и переживаний.

Содержание занятий с характерной лирической направленностью включает в себя образы природы, раскрытые силой творческого воображения живописцев и композиторов, побуждает к налаживанию отношений между двумя экосистемами: природой и человеком.

Занятия, содержательная часть которых основана на фольклоре и произведениях народного прикладного искусства, предлагают детям своеобразную трактовку традиций народа. Передаваемая в различных искусствах народная мудрость является мощным средством для формирования нравственной основы личности ребенка и выступает средством постижения жизненного уклада, окружающего мира, осознания себя частью его.

Система интегративных занятий рассчитана на одно занятие в две недели (младший, средний и старший возраст) и на одно занятие в неделю (подготовительная дошкольная группа или 1-й класс). Важно учитывать взаимодействие и взаимозависимость программного материала интегративных занятий художественно-эстетического цикла (музыка, лепка, аппликация, развитие речи, изобразительная деятельность и др.). Технология программы предусматривает проведение занятий по подгруппам (10 - 12 человек), что обусловлено необходимостью учета индивидуальных особенностей детей. Занятия четко не регламентированы во времени, так как педагоги ориентируются на увлеченность детей, но, исходя из возрастных особенностей детей дошкольного возраста, занятия не должны превышать 45 минут.

Практические работники дошкольных учреждений, работающие по данной программе, могут использовать рекомендуемые материалы творчески, искать свои средства и методы, но при этом учитывать специфику своего учреждения и индивидуальность собственного профессионального почерка.

ПРОГРАММА «СОТВОРЧЕСТВО»

(Н. В. Корчаловская, Н.Г. Пешкова)

(эмоционально-творческое развитие детей старшего дошкольного возраста при интегративном взаимодействии музыки и изобразительного искусства)

Программа «Сотворчество» построена на принципах интеграции трех основных искусств - изобразительного, музыкального и художественной литературы, выступающих средствами формирования эстетического отношения ребенка к окружающему миру. В настоящее время синтез искусств приобретает особое значение в образовании, так как придает целям и содержанию гуманистический и гуманитарный смысл, способствует возникновению новых возможностей и путей художественного освоения действительности, раскрытию способностей личности ребенка и самореализации его творческого потенциала.

Необходимость обращения к синтезу искусств обусловлена и возрастными особенностями детей. На этапе дошкольного детства художественное творчество носит синкретический характер, в котором не отделены и не специализированы различные виды искусства (Л. С. Выготский). Для ребенка естественна синкретическая целостная ориентация в мире. В связи с этим возникает необходимость использования взаимодействия различных видов искусства как одного из эффективных путей амплификации общего и художественного развития детей.

Цель программы - создать условия развития особого неравнодушного, активно преобразующего отношения ребенка к миру - эстетического отношения, в котором переплетаются качества нравственности, эстетического и эмоционального начала, его образного мышления, творческих способностей.

Задачи программы:

- способствовать формированию у дошкольников эмоционально-ценностного эстетического отношения к миру;
- развивать эмоционально-чувственную сферу ребенка и его художественно-образное мышление как основу развития творческой личности;
- способствовать развитию у детей способности к восприятию произведений искусства;
- воспитывать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с ними;
- формировать не последовательность взаимодополняемых художественных действий, а умение варьировать накопленный опыт, пытаться решать задачи различными способами, новыми выразительными средствами;
- способствовать активной творческой деятельности детей в различных видах искусства.

На решение этих задач ориентированы педагогические условия: игровые методы и приемы, интегрированные формы организации художественно-творческой деятельности, художественно-эстетическая пространственно-предметная среда.

Содержание программы строится на **принципах**:

- **культуросообразности** - содержание программы выстраивается как последовательное общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей

- ценностью является человек, его неповторимый эмоциональный мир;
- **эстетизации** - предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства; овладение языком искусства;
 - **интегативности** – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью;
 - **взаимосвязи** обучения и творчества как важного фактора творческой личности;
 - **адаптивности** - предполагает гибкое применение содержания и методов эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребенка.

Содержание программы раскрывает нравственно-эстетические и культурно-познавательные ценности окружающего мира, выраженные через художественный образ языком искусств. Оно ориентировано на воспитание эмоционального и осознанного отношения к изобразительному искусству, музыке, художественному слову, на умение слушать, видеть, чувствовать и сопереживать различным эмоциональным состояниям, переданным в произведениях искусства. Содержание выступает средством, обогащающим творчество ребенка, стимулирующим потребность в самовыражении.

Содержательный аспект программы выстраивается в виде спирали: познавая красоту окружающего мира (природа, люди), произведения искусства (музыкальное, изобразительное, литература), ребенок испытывает положительные эмоции, на основе которых формируются образные представления, мышление, воображение. Это пробуждает у детей стремление передать воспринятую красоту в рисунках, в образной вербальной характеристике, в танце, пластическом движении.

Структурной особенностью программы является блочно-тематическое планирование занятий. Содержание основывается на следующих тематических блоках-циклах: «Мир вокруг тебя», «Сказки», «Зима», «Цирк», «Я и мое окружение!», «Фантастический город», «Лето, ах лето!» — и реализуется в два этапа.

На первом этапе работы с детьми не ставятся задачи по развитию чисто музыкальных навыков и навыков, связанных с изобразительным и художественно-речевой деятельностью. Цель данного этапа — сформировать у детей представления о том, что искусство отражает различные эмоциональные состояния природы и человека. Эмоции отражаются в искусстве с помощью звуков (мелодия, темп, ритм, динамика и т. п.), цвета (контраст, гармония, насыщенность и т. п.), светотени, линии, формы, ритма, пятен, слова (интонации, метафоры, сравнения, синонимы, антонимы и т. п.). Важно показать детям способы установления связи средств художественной выразительности с эмоциональным содержанием произведений искусств.

Интеграция содержания произведений и их эмоционального фона

осуществляется различными способами, такими как:

- поочередное включение произведений в восприятие ребенка, когда музыкальное произведение «дополняет» живописное, или наоборот;
- попарная интеграция живописных и музыкальных произведений (музыкальные, художественное слово), адекватных по общему эмоциональному звучанию и средствам выразительности;
- одновременное включение живописных и музыкальных произведений (музыкальное и художественное слово), обеспечивающее восприятие живописного произведения на фоне музыки, и наоборот;
- контрастный по композиции, темпу, ритму и интонации способ взаимодействия произведений искусства.

На втором этапе на первый план выходит необходимость передачи и приумножения опыта творческой деятельности дошкольников. Педагог способствует самореализации личности ребенка в различных видах художественного творчества, стимулирует в детях стремление использовать адекватные средства художественного выражения (цвет, линия, объем в изобразительности; мелодия, ритм темп, динамика - в музыкальной; образные определения, сравнения, эпитеты - в художественно-речевой) для осуществления своего замысла; быть оригинальным в выборе сюжета, проявлять инициативу, самостоятельность.

На данном этапе педагог формирует систему умений и навыков, необходимых детям для осуществления творческого процесса в различных видах художественной деятельности:

- изобразительной (работа с гуашью, акварелью, восковыми мелками, сангиной и др.);
- конструктивной (работа с пластилином, глиной, белой и цветной бумагой, природными материалами и т. п.);
- декоративной (создание и украшение предметов декоративно-прикладного значения или их эскизов);
- музыкальной (получение детьми системы опорных знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обеспечивающих базу для последующего самостоятельного знакомства с музыкой);
- художественно-речевой (формирование умения воспринимать на слух произведения разных жанров, чувствовать стихотворный ритм, авторское отношение к тому, о чем он рассказывает в своем произведении, как передает настроение героев, состояние природы).

Приобщение к мировой и национальной культуре ориентирует педагога и ребенка на то, что перед ними произведения искусства, которые раскрывают богатство окружающего мира и человеческих отношений, учат видеть прекрасное в жизни. Понимание художественного образа детьми предполагает овладение знаниями в области языка того или иного вида искусства. Важно познакомить ребят с тем, что слово в литературном произведении является главным средством создания художественных образов (как в музыке - интонация и мелодия, в изобразительном искусстве - форма и цвет), при этом писатели и поэты используют разнообразные средства выразительности:

эпитеты, сравнения, метафоры.

Постигая язык одного искусства, например музыки, ребенок в сравнении с ней осваивает семантику, выразительный смысл произведений других искусств. При этом, что весьма существенно, язык других искусств (живописи, художественного слова) осваивается в сравнении с музыкой по основанию, которое представляет собой эмоцию, переживание, чувственный образ. В результате ребенок неравнодушно, эмоционально, оценочно постигает выразительный смысл языков других искусств, «вживается» в художественные образы, находит в них личностный смысл.

Необходимо отметить, что если на первом этапе работы музыкальные произведения, произведения живописи мы выстраивали по принципу контраста, то впоследствии дети слушали произведения с постепенным уменьшением контрастности образов, чтобы научиться различать оттенки каждого из них на основе знания языка искусств.

Подводя итог, можно сказать: методика работы строится так, чтобы средствами искусства и детской художественной деятельности сформировать у ребенка самостоятельность, инициативность, творческую активность; способствовать снижению напряженности, скованности. А полученные ребенком знания, умения и навыки являются не целью, а средством приобщения его к мировой и национальной культуре и собственному художественному творчеству.

Содержание программы обуславливает выбор методов профессиональной деятельности педагога.

Первая группа методов ориентирована на то, чтобы ребенок усвоил эстетические ценности произведения (эмоциональную сторону произведения), способы проявлений разнообразных эстетических эмоций (удивление, восторг, восхищение, радость, сопереживание и т. п.).

Вторая группа - на овладение языком того или иного вида искусства, на восприятие выразительно-изобразительных средств (цвет, композиция, ритм, мелодия, темп, эпитеты, образные сравнения), на установление взаимозависимости между содержанием и средствами выразительности.

Третья группа - методы, направленные на художественно-творческое развитие личности ребенка.

При использовании перечисленных методов осуществляется органическое слияние и одномоментное воздействие на зрительные, слуховые, тактильные органы восприятия, что обеспечивает более глубокое погружение ребенка в мир цвета, звука, слова и осознание им мира культуры.

Программа предполагает использование интегративных занятий, бесед, развлечений, праздников. Особое внимание рекомендуется уделять интегративным занятиям, в процессе которых задачи решаются посредством нескольких видов художественной деятельности.

Данная форма проведения занятий может быть плодотворной лишь при полном контакте педагога с детьми, знании взрослыми индивидуальных особенностей каждого ребенка, при гибком планировании педагогом системы своей работы с группой воспитанников, когда в зависимости от особенностей

восприятия музыки, изобразительного искусства детьми, каждым ребенком в отдельности на ходу корректируется весь задуманный сценарий занятия.

Учитывая психофизиологические особенности дошкольников, основным видом деятельности, в рамках которой проводятся занятия, является игра: игра-занятие, игра-сказка, игра-путешествие. Система интегративных занятий по программе «Сотворчество» рассчитана на одно занятие в неделю в старшем дошкольном возрасте (с 6 до 7 лет).

Содержание программы нашло отражение в художественно-эстетической среде, которая создавалась на основе двух составных мини-сред: культурно-познавательной и индивидуально-творческой.

Культурно-познавательная среда представляет собой пространство, заполненное произведениями искусств, позволяющими ребенку соприкоснуться с красотой, знакомит его со средствами выразительности искусств и обеспечивает его самоподготовку к усвоению культурно-сенсорных эталонов (цвет, форма, звук и т. п.), отраженных в художественном образе. Ребенок, действуя в данной среде, изменяет, трансформирует ее и усваивает качества, свойства, специфические взаимосвязи тех или иных художественных элементов. Или же ребенок самостоятельно закрепляет ранее усвоенные способы познания искусств, упражняется в художественно-творческой деятельности. При этом элементы, насыщающие художественно-эстетическую среду, должны подбираться на основе следующих **принципов**:

- разнообразия, оригинальности и специфичности тем, содержания и выразительно-изобразительного языка того или иного вида искусства;
- сочетания русского и регионального (национального) компонента, в подборе произведений искусства;
- одномоментности восприятия искусств зрительных, речевых и слуховых.

Индивидуально-творческая среда позволяет ребенку самостоятельно реализовывать свой творческий потенциал, входить в образ художника, музыканта, поэта, разворачивать художественно-творческий процесс (рисование, музыкальная и словесная импровизация).

Социокультурное пространство развивающей среды должно позволить ребенку проявлять творческие способности, познавать способы образного воссоздания мира и языка искусства, реализовывать познавательно-эстетические и культурно-коммуникативные потребности в свободном выборе.

Развивающий эффект художественно-эстетической среды зависит также от характера общения педагога с ребенком, от ситуаций, заданий, способов, побудительных мотивов: свободный выбор, проблемная ситуация, неожиданности, возникшие в художественно-эстетической пространственно-предметной среде, которые стимулируют общее и художественно-эстетическое развитие ребенка, его творческое мышление, самостоятельность.

Реализация программы «Сотворчество» обусловлена *диагностикой*,

выявляющей уровни эстетического отношения к миру:

- степень эмоционально-эстетического отношения к окружающей действительности;
- степень эмоционально-эстетического отношения к искусству;
- самостоятельность в творческих действиях и проявлениях;
- уровни познавательно-эстетического развития дошкольников.

Предполагаемый результат реализации программы «Сотворчество»:

- наличие потребности видеть прекрасное в окружающем мире и сопереживать увиденное;
- понимание языка эмоций (сопереживание, сочувствие), отраженных в произведениях искусства и реальных отношениях;
- проявление разнообразных чувств при восприятии произведений искусства; адекватность способов их познания и выражения; выразительность мимики, движений, оценочных речевых высказываний;
- приобретение навыков художественного восприятия различных видов искусства; начальное понимание особенностей их образного языка, развитие фантазии, воображения, проявляющихся в конкретных формах творческой художественной деятельности;
- умение находить новые нестандартные решения творческих задач, творческое саморазвитие ребенка в самостоятельной деятельности;
- использование выразительных средств для создания художественного образа;
- освоение выразительных возможностей художественных материалов, умение ими пользоваться в свободной творческой деятельности;
- усвоение нравственно-эстетических ценностей и стремление ребенка руководствоваться ими в повседневной жизни.

ПРОГРАММА «РЕБЁНОК В XXI ВЕКЕ»

(Кутынина Н.Б.)

Условия сегодняшней жизни, ее темп и информационная насыщенность предъявляют высокие требования к человеку. Люди нового тысячелетия более интегрированы в мировой культурный процесс, полнее ощущают себя частью единой цивилизации. Когда становятся доступны страны и континенты, возникает необходимость ориентироваться в исторических и культурных процессах, иметь исчерпывающие знания о мире, понимать языки.

Программа «Ребёнок в XXI веке» предоставляет возможность

- заложить основы гуманизма в душу каждого ребенка;
- прикоснуться к культуре с помощью коллекций лучших музеев Санкт-Петербурга;
- обогатить духовный мир воспитателя и вызвать у него желание к самосовершенствованию;
- развивать уважительные взаимоотношения между родителями и детьми, сблизить детский сад и семью.

Задача программы - развить умственные, творческие способности и эмоциональную отзывчивость детей дошкольного возраста через знакомство с ценностями мировой культуры, вызвать потребность проводить досуг, осваивая культурное пространство родного города.

Предлагаемая программа ознакомления дошкольников с мировой культурой разработана в соответствии с требованиями Государственного стандарта дошкольного образования (раздел «Развитие представлений о человеке в истории и культуре») и опирается на основные положения действующей «Концепции дошкольной педагогики и психологии». Детей знакомят с разными видами искусств (изобразительное, музыкальное, поэтическое, драматическое), с историческим прошлым, с национальными традициями народов мира, с историей театра, воспитывают уважение к религии разных народов.

Программа построена на основе базовых дидактических принципов — от простого к сложному — и рассчитана на 4 возрастные группы. В младшем дошкольном возрасте дети получают первые сведения о культуре русского народа. В старшем - продолжают знакомиться с историей и культурой России (от древних славян до дворянской культуры пушкинского времени), узнают о культуре американских индейцев, а затем о культуре Древней Греции, Египта, Китая. Дошкольники начинают понимать, как культура народов мира отражается в культуре Санкт-Петербурга. Автор стремится создать вокруг ребенка культурную среду, состоящую не только из особой атмосферы общения ребенка и педагога, специальных дидактических пособий и игр, но и из реальных предметов, играя с которыми ребенок глубже узнает и начинает любить изучаемый материал. Дети, обучающиеся по программе, получают знания и впечатления на ином качественном уровне (музеи, книги, музыка, театр).

Программа построена в соответствии с психологическими особенностями ребенка. Непринужденная форма преподавания помогает заинтересовать детей. Следует отметить, что дети, которые занимались по этой программе, в дальнейшем легко и с интересом учатся в школе.

У каждого народа существуют ценности, не утратившие своего значения и в наши дни, - любовь к Родине, почитание предков, уважение к старшим. Эти ценности легли в основу программы. Почему же из всего богатства мировой культуры было выбрано культурное наследие вышеназванных стран и народов?

Культура американских индейцев. Огромный интерес вызывают у ребят люди другой расы, живущие на другом континенте, имеющие другое мировоззрение, другие обычаи, но так похожие своей непосредственностью на детей! Игра «в индейцев», как показал опыт нашей работы, наиболее полно отвечает потребности дошкольников в сенсорном, двигательном и эмоциональном накоплении опыта.

Античность. Без элементарных знаний античной культуры невозможно говорить о культуре вообще. Автор предлагает использовать в работе то, что является символами античности.

Во многих дошкольных учреждениях детей знакомят с мифами, но неподготовленным малышам трудно усвоить непривычный материал, и они его бы-

стро забывают.

Новизна работы заключается в том, что детей не только знакомят с содержанием мифологических сюжетов, но при этом создается атмосфера античной культуры. В своей работе педагоги опираются на принцип включения ребенка в конкретную ситуацию и освоения им определенной культурной обстановки. Главное - будить воображение детей, вызвать их эмоциональный отклик.

Дети всех народов играют в «дочки-матери». Играют в то, что понятно. Для игры «по-современному» необходим минимум атрибутов, которые создают игровые ситуации (газета для папы, рукоделие для мамы, посуда для приготовления обеда бабушкой и т.д.). Почему минимум? Все остальное привычно и окружает каждого ребенка дома: кухня, спальня, столовая и т. д. Все дети знают, как пользоваться предметами в доме, и успешно копируют действия взрослых. О жизни древнегреческой семьи можно узнать из произведений искусства. И, чтобы дети могли играть в «дочки-матери» «по-античному», автор предлагает создать предметную среду жилищ греков или римлян. Но для игры в «дочки-матери» «по-античному» недостаточно минимума атрибутов. Воспитатели изготавливают одежду: хитоны, туники из самых разнообразных тканей различных расцветок. Стараются воспроизвести фасон одежды, обуви. Затем «строят» античный дом. Дом этот делится на женскую и мужскую половины, которые отличаются друг от друга. Понадобится мебель (лежанки, люльки, столик), посуда (вазы, блюда, сосуды), муляжи фруктов, овощей и т.д., домашняя утварь (светильник, очаг).

В мужской половине поставят две лежанки и небольшой столик на трех ногах. Греки-мужчины беседовали полулежа и совершали тут же легкую трапезу (сок, фрукты). В этом же помещении находится библиотека, которая отличается от привычного образа библиотеки: небольшая полоса бумаги, наклеенная на самоклеющуюся основу, свернута в свиток, перевязана и поставлена в какую-либо емкость. Греки любили возлагать на себя венки из роз, играть на музыкальных инструментах - кифарах, систрах.

Женская половина состояла из кухни и детской. На кухне - низкий очаг, его можно создать из кубиков большого «строителя», оклеенных самоклеющейся мраморной бумагой, что придаст сходство с античным строительным материалом, а сверху положить сетку для приготовления блюд из рыбы, мяса (муляжи). Внешне это напоминает «барбекю по-американски».

Самое главное - черно- и краснофигурные вазы, без которых не обходилась ни одна семья. Вазы были самых разных форм, имели разное назначение, дно этих ваз иногда было полукруглой формы, и такая ваза не могла стоять на земле. Чтобы дети могли играть свободно и непринужденно, лучше выполнить вазы из папье-маше. Для этого выбирается приблизительно похожая по форме ваза, на ее дно приклеивается конусообразная накладка из пластилина. Все вместе оклеивается тонкой бумагой или газетой. Затем, когда бумага высохнет, ее разрезают по бокам вазы, снимают половинки, склеивают, загрунтовывают, расписывают, покрывают лаком, устанавливают на подставку-треногу. Созданную среду можно широко использовать в театральной

деятельности. Для этого нужен минимум атрибутов: костюмы, театральные маски «радость», «горе» и др. И тогда можно разыгрывать сценки и спектакли на мифологические сюжеты. В рамках программы детей знакомят со школами тех стран, которые изучают. В античную школу играть несложно: римские цифры, свитки с античным письмом, тексты для риторики, атрибуты для изучения архитектуры.

Большим успехом пользуется военно-спортивный уголок (оружие, доспехи, диски и т.д.), который дает возможность индивидуально подготовиться к Олимпийским играм, познакомиться с военной культурой античности, укрепить дух будущего воина.

С культурой *Древнего Египта* подробно знакомят детей не сразу, сначала лишь упоминают о пирамидах как об одном из чудес света. Но если у детей появится интерес к этой теме, то их можно познакомить с культурой Древнего Египта. Материал достаточно сложный, поэтому целесообразнее его давать после знакомства детей с культурой Древней Греции. Пирамиды, саркофаги и многое другое легко можно изготовить вместе с детьми и выполнить общий макет, где будет долина Нила, пирамиды, дворцы фараонов, домики египтян и, конечно, сами египтяне. Знакомые по сказкам Чуковского животные и растения Африки на макете оживают.

Многие задают вопрос, почему подробно изучается история и искусство *Древнего Китая*. Китай - колыбель восточной культуры. Наши страны граничат друг с другом, народы общаются более тесно и все лучше узнают о культуре и искусстве друг друга и многие из нас пользуются изделиями из фарфора, носят одежду из шелка, используют достижения китайской медицины и, конечно, пьют китайский чай. Однако большая часть этих изделий далека от шедевров Древнего Китая, а хочется, чтобы дети увидели и оценили красоту истинных произведений искусства, услышали легенды, которые с ними связаны.

До сих пор нас поражает Великая Китайская стена, императорские дворцы, пагоды; секрет изготовления фарфора и шелка, Великий шелковый путь. Как, например, не рассказать о таинстве китайского чаепития, а тем более не воспроизвести процесс чаепития вместе с детьми! Дети всегда с интересом слушают о том, как обучали и лечили в Китае; с удовольствием отражают свои знания о древнекитайской культуре в сюжетно-ролевой игре; с восторгом изучают боевые искусства.

Средневековье в Европе - время мужественных рыцарей и прекрасных дам, романтическое и суровое одновременно. Это время прославила трагическая любовь Ромео и Джульетты, бескорыстная помощь бедным людям Робин Гуда. Быт средневековой эпохи отразился в известных сказках «Золушка», «Кот в сапогах», «Спящая красавица» и др. Это - время рождения прекрасных памятников архитектуры, живописи, музыки. Культура средневековья – благодатный материал для воспитания лучших черт характера девочек и мальчиков.

Перевоплощение в доблестных рыцарей помогает понять, что такое мужество, честь, достоинство. Участие в рыцарских турнирах воспитывает стремление к победе, учит владеть оружием, чтобы защитить слабого, свой дом.

Игра в хозяйку средневекового замка поможет девочкам освоить основные женские обязанности: умение готовить, лечить, встречать и развлекать гостей, создавать уют в доме, а в случае необходимости - встать на его защиту. Все эти навыки дети приобретают в сюжетно-ролевой игре «Жизнь в средневековом замке». В игровом уголке - средневековом интерьере - дети могут «драматизировать» сказки. Не менее интересно играть в средневековую школу, в которой роль веселого монаха-учителя также исполняет ребенок. В игровом уголке дети познакомятся с бытом, костюмами, яствами, музыкальными инструментами средневековья.

Венчающий изучение темы театрализованный праздник дает возможность еще раз насладиться любимыми веселыми и романтическими песнями, танцами, музыкой.

Работа по программе строится по трем направлениям: работа с кадрами, работа с родителями, работа с детьми.

Программа «Ребенок в XXI веке. Воспитание культурой» - плод многолетнего труда. Автор выражает надежду, что она будет полезна педагогам, которые творчески подходят к воспитанию детей. Программой могут пользоваться родители, желающие помочь своим детям стать интересными, образованными людьми. Ведь каждому ребенку может быть доступна красота и многообразие мира, в котором он начинает жить! Также программа рекомендована учителям начальных классов.

Программы для педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками

«МУЗЫКАЛЬНАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА»

(Д.А. Рытов)

Программа адресована педагогам дополнительного образования, руководителям дошкольных учреждений, фольклорных коллективов, учителям общеобразовательных школ.

Программа включена в пособие «Традиции народной культуры в музыкальном воспитании детей». Пособие допущено Министерством образования РФ в качестве учебно-методического пособия.

Основная идея программы — воспитание ребенка через приобщение к лучшим традициям русской народной культуры.

Программа предназначена для начального музыкального воспитания детей 4-10 лет, включает 6 ступеней и рассчитана на шестилетний период обучения.

1-я ступень - дети 4-5 лет (средняя группа детского сада).

2-я ступень - дети 5-6 лет (старшая группа детского сада).

3-я ступень - дети в возрасте от 6 до 7 лет (подготовительная группа детского сада).

4-я ступень - дети в возрасте от 7 до 8 лет (1-й класс).

5-я ступень - дети в возрасте от 8 до 9 лет (2-й класс).

6-я ступень - дети в возрасте от 9 до 10 лет (3-й класс).

Цель 1-й ступени - приобретение начального музыкального опыта.

В игровой форме дети знакомятся с миром музыки и музыкальных инструментов, учатся распознавать простейшие звуковысотные, ритмические, темповые, тембровые соотношения. В процессе музыкальной деятельности у детей формируются музыкально-слуховые представления.

Цель и задачи 2-й ступени обучения — закрепление материала, пройденного на 1-й ступени обучения; развитие музыкального слуха и чувства ритма, координации движений.

Задачи 3-й ступени обучения:

- знакомство с традициями народной культуры — русскими календарными праздниками, художественно-прикладными промыслами;
- знакомство со всей группой ударных народных инструментов, приобретение навыков игры и начальных навыков ритмической импровизации на этих инструментах;
- знакомство с простейшими духовыми народными инструментами;
- музицирование в ансамблях: ложкарей, ударных инструментов (шумовых и мелодических), простейших духовых инструментов (свистулук);
- импровизационное и звукоподражательное музицирование.

Задачи обучения на 4-й ступени:

- закрепление навыков и знаний, полученных на предыдущих ступенях обучения;
- знакомство с новыми ударными, духовыми и струнными народными инструментами;
- разучивание песен, бытующих в разных регионах России;
- знакомство с традициями русских календарных праздников, художественно-прикладных промыслов;
- знакомство с искусством владимирских рожечников;
- знакомство с основными музыкально-теоретическими понятиями;
- совершенствование навыков ритмической импровизации;
- формирование у детей мотивации к творчеству, самодеятельности, сочинительству;
- игра на народных инструментах в ансамблях различного состава;
- подготовка и проведение народных праздников, театрализованных представлений.

Задачи обучения 5-й ступени:

- знакомство с традициями народной музыкальной культуры - песнями и музыкальными инструментами, бытующими в Северо-Западном и других регионах России;
- продолжение знакомства с основными музыкально-теоретическими понятиями;
- совершенствование навыков музицирования на освоенных народных инструментах;
- совершенствование навыков мелодико-ритмической импровизации;
- формирование у детей мотивации к творческой деятельности

сочинительству;

- создание аранжировок, инструментовок, оригинальных произведений для народных инструментов;
- знакомство с искусством русских гармонистов;
- знакомство с традициями русских календарных праздников, подготовка и проведение народных праздников, театрализации;
- знакомство с традициями художественно-прикладных промыслов.

Задачи обучения 6-й ступени:

знакомство с традициями народной музыкальной культуры - песнями и музыкальными инструментами, бытующими в Северо-Западном и других регионах России;

- знакомство с основами музыкально-теоретических знаний;
- совершенствование навыков музицирования на освоенных народных инструментах;
- создание аранжировок, инструментовок, оригинальных произведений для народных инструментов;
- знакомство с традициями русских календарных праздников, подготовка и проведение народных праздников, театрализованных представлений. Подготовка праздника «Славянский базар»;
- знакомство с историей русских оркестров народных инструментов;
- знакомство с традициями русских календарных праздников, художественно-прикладных промыслов.

Познавательная ценность программы состоит в изучении истории бытования народного музыкального инструментария в русской культуре - обрядах и праздниках, в рассмотрении народных инструментов как произведений русского прикладного искусства. Полученные знания реализуются в музыкальной деятельности детей.

Программа включает ряд методик: музыкального воспитания детей на народных традициях, обучения игре на народных инструментах, изготовления народных музыкальных инструментов и применения их в исполнительской практике, организации эвристической, развивающей игровой музыкально-прикладной деятельности детей.

Овладение навыками игры и импровизации подготавливает детей к более высокой форме творчества — созданию аранжировок и оригинальных произведений для народных инструментов.

Реализация программы стимулирует приобретение детьми трудовых, конструкторских и изобретательских навыков в процессе изготовления народных и экспериментальных инструментов, ансамблевое и оркестровое исполнительство, формирование потребности передавать свои знания, умения, опыт младшим товарищам. Объединение методов музыкального и трудового обучения позволяет более эффективно воздействовать на комплексное художественно-эстетическое развитие детей.

ПРОГРАММА «ГОРЕНКА»

(М. В. Хазова)

Цель программы - привлечь внимание к народной педагогике, имеющей большую воспитательную и образовательную ценность. Автор программы напоминает, что основной путь воспитания общечеловеческих качеств - это приобщение ребенка к своей национальной культуре.

Программа направлена на формирование определенной среды: организацию музея русской культуры, создание фольклорного ансамбля детей и педагогов, соответствующего интерьера групповой комнаты и всего учреждения, наличие национальных костюмов для детей и взрослых, отбор репертуара.

Новизна программы заложена в самом цикле народного календаря, в повторности и периодичности обрядовых песен, танцев, закличек и т. д., передаваемых из года в год, из поколения в поколение.

Этот принцип, лежащий в основе всей программы, дает возможность детям в течение 3-4 лет изучать и проживать одни и те же обряды, праздники, обычаи и соответствующий им устный и музыкальный материал, количество и уровень сложности которого увеличивается с каждым годом. Принцип «сквозного воспитания», взятый из жизни, естественным путем помогает решить задачи не только музыкального, эстетического воспитания, но и нравственного совершенствования личности: дети старшего возраста передают усвоенное малышам, заботятся о них; переходя постепенно от зрелища к действиям, дети младшего возраста осваивают все более сложный материал, стремясь подражать старшим. Автор считает, что фольклорные праздники дают возможность проявлять свои творческие способности в любом виде деятельности по своему выбору и на любом уровне, без лишних физических и психологических нагрузок.

Основа программы сложилась под воздействием материала школы традиционной русской культуры «Веретенце» Е. А. Краснопевцевой.

Задачи программы:

- формировать любовь к родной земле, уважение к традициям своего народа и людям труда;
- воспитывать уважительное отношение в общении с другими детьми и взрослыми;
- учить понимать роль семьи, свое место в семье, воспитывать будущих
- развивать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора;
- развивать специальные музыкальные способности;
- формировать исполнительские навыки в области пения, движения, музицирования;
- развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности детей.

Программа имеет следующие разделы: «Народная песня и ее режиссура», «Народная хореография», «Народные игры», «Народные музыкальные инструменты», «Народный театр», «Календарные праздники». В каждом разделе даны особенности программного содержания согласно возрасту детей,

чтобы удобнее было проследить его усложнение в том, как постепенно ребенок погружается в мир народной музыки, календарных праздников, как постепенно накапливается музыкальный репертуар.

ПРОГРАММА «ОБЕРЕГ»

(Е. Г. Воронина)

Программа предназначена для комплексного изучения фольклора в детском саду с детьми от 2 до 7 лет с учетом ознакомления с музыкальным народным творчеством.

Цели программы - воспитание ребенка в традициях отечественной народной культуры, формирование бережного отношения и любви к ней.

Задачи:

- формировать у детей миропонимание, используя средства народной педагогики, близкие образы народной культуры;
- развивать эмоциональную сферу ребенка, его сенсорные способности;
- развивать музыкальный слух;
- способствовать развитию творческой деятельности по освоению элементов народной культуры;
- формировать целостное восприятие народной культуры.

Программа имеет тематическое построение, одна тема логически переходит в другую и затрагивает жизненно важные аспекты человека - от предметного видения мира через постепенное усложнение миропонимания к проблемам Отечества, Родины.

Программа отражает динамику развития музыкальных способностей ребенка - от импульсивных откликов на простейшие музыкальные явления к целостному активному восприятию народной культуры.

Особенностью программы является ее интегративность, позволяющая объединить различные элементы учебно-воспитательного процесса «проживания» фольклора, его «прораствания» в жизнь ребенка. Кроме того, фольклорные занятия естественно переплетаются с развитием речи, ознакомлением с окружающим миром, физкультурой, изобразительной деятельностью и т. п.

Программа состоит из двух разделов:

1. Нардоведение (формирование мировоззрения).
2. Музыкальный фольклор (развитие способностей).

Раздел «Нардоведение» раскрывается тремя темами:

- Народный календарь, народные обычаи и обряды.
- Быт, уклад жизни.
- Жанры литературного фольклора.

Раздел «Музыкальный фольклор» отражает различные виды музыкальной деятельности ребенка:

- Слушание-восприятие.
- Пение.

Народная хореография.

- Музыкально-фольклорные игры.
- Игра на народных инструментах.
- Народный театр.

Программа делится на три подпрограммы, соответствующие трем возрастным категориям дошкольников:

1. Младший возраст - программа «Гуленьки» (2-3 года) - введение в мир фольклора.
2. Средний дошкольный возраст - программа «Теремок» (4-5 лет) - знакомство с азами народной культуры.
3. Старший дошкольный возраст - программа «Беседушка» (6-7 лет) - активный этап освоения фольклора.

ПРОГРАММА «В МИРЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ»

(Т.Ф.Коренева)

Цели программы — сформировать активное восприятие музыкального искусства через осознание драматургии музыкального произведения, воспитывать интерес и желание к передаче музыкальных образов средствами ритмопластики.

Задачи программы:

1. Развивать основы музыкальной культуры.
2. Развивать музыкальность, способствовать становлению музыкально-эстетического сознания через воспитание способности чувствовать, эстетически переживать музыку в движениях.
3. Учить детей воспринимать развитие музыкальных образов, передавать их в движениях, согласовывать эти движения с характером музыки, средствами музыкальной выразительности.
4. Развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на музыку, слуховые представления, музыкально-ритмические чувства).
5. Учить определять музыкальные жанры (танец, марш, песня), виды ритмики (танец, игра, упражнение), понимать простейшие музыкальные понятия (высокие и низкие звуки; быстрый, средний, медленный темп; громкая, умеренно-громкая, тихая музыка и т. д.).
6. Учить изменять движения и направления движений в соответствии с формой музыкального произведения.
7. Формировать красивую осанку, выразительность и пластику движений и жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях.
8. Развивать творческие способности, предлагая задания на импровизацию, этюды.

В конце года автор предлагает поставить ритмопластический спектакль или провести тематическое занятие.

Программа состоит из четырех разделов, соответствующих возрастным группам детей. Содержание программы учитывает особенности восприятия

музыки детьми и анатомо-физиологические данные возрастного периода.

РАЗДЕЛ 1

Основная задача в работе с детьми четвертого года жизни (младшая группа): совершенствовать процесс восприятия музыки через обучение основным движениям и танцевальным элементам. К концу учебного года дети должны двигаться в соответствии с характером музыкального произведения, начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, ощущая радость от движения под музыку.

Направления в работе;

1. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку, желания двигаться в соответствии с ее характером.
2. Формирование пространственных ориентировок, умения двигаться по одному, парами, врассыпную, друг за другом.
3. Использование основных движений под музыку, изменение их в зависимости от смены музыкальных образов, темпа, регистровой окраски (ходьба, бег, прямой галоп, топающий шаг).
4. Освоение несложных танцевальных элементов по одному и в парах.

РАЗДЕЛ 2

Основная задача в работе с детьми пятого года жизни (средняя группа): научить детей ощущать себя, свои движения в слиянии с музыкой, «петь музыку телом» (Ж. Э. Далькроз).

Направления в работе:

1. Совершенствование музыкального восприятия. Учить вслушиваться в мелодию, запоминать ее, двигаться, напевая про себя, следовать за развертывающимся содержанием музыки, чувствовать логическое завершение музыкальной мысли (устремление к тонике).
2. Совершенствование качества исполняемых основных движений (культура движения, пластика, музыкальность).
3. Обучение танцевальным движениям: простым, Сложным.
4. Совершенствование пространственных ориентировок.

РАЗДЕЛ 3

Основная задача в работе с детьми шестого года жизни (старшая группа): подвести детей к творчеству; уметь выражать свои чувства, вызванные музыкой, самостоятельными композиционными решениями в танцах, играх, включая и основные, и образные, и имитационные движения.

Направления в работе:

1. Формировать восприятие детьми музыкального искусства через осознание его драматургии, подводить детей к тонкому чувствованию музыки, уметь передавать в жестах, движениях, манерах эпоху создания музыки, ее стиль.
2. Выполнение детьми творческих заданий, использование знакомых танцевальных элементов в различных сочетаниях, создание новых танцевальных па.

3. Совершенствование навыков основных движений, выполняемых под музыку различных музыкальных размеров.

4. Самостоятельное решение задач пространственного ориентирования в танцах, играх, упражнениях.

РАЗДЕЛ 4

Основная задача в работе седьмого года жизни (подготовительная к школе группа): привить детям любовь и желание к познанию музыкальной драматургии, сформировать у них необходимые навыки в ритмопластике для наиболее полной передачи в движениях содержания музыкального произведения.

Направления в работе:

1. Формирование музыкальной культуры, развитие музыкальной заинтересованности в восприятии музыкальной культуры, музыкального мышления, воображения, вкуса.

2. Использование детьми музыкальных композиций в различных стилях (народно-характерный, классический, балльный, современный, стилизованно-народный). Точно подбирать манеру, пластику, жесты, элементы этикета для исполнения, танцев в соответствии с эпохой создания музыкального произведения.

3. На основе сформированных движений выполнять различные творческие задания по созданию музыкальных этюдов.

4. Развитие пространственного мышления и пространственного воображения в творческих заданиях по созданию музыкально-ритмических игр, этюдов, танцевальных композиций.

Весь репертуар представлен в следующих темах:

1. Характер музыки, средства музыкальной выразительности.

2. Музыкальная форма.

3. Комплексы ритмической гимнастики.

4. Танцевальные композиции, игры и упражнения с предметами.

5. Историко-бытовой танец, парные композиции, элементы балльного, народного и современного танца.

6. Игровое танцевальное творчество. Инсценирование песен. Постановка ритмопластических спектаклей.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОТ 3 ДО 10 ЛЕТ

(Г. В. Арязмова, З. П. Морозова, Т. Д. Стульник.)

Программа обращена к структурам дополнительного образования и опирается на разработки лаборатории изобразительного искусства под руководством Б. П. Юсова.

В основу программы положено раннее обучение ребенка грамоте, музыке, изобразительному искусству, танцу и другим видам эстетической деятельности

через игровую деятельность. Вся деятельность по данной программе строится на принципе гуманистического общения взрослого и ребенка.

Авторы программы выделяют в возрасте от 3 до 10 лет три кризисных момента, которые педагог должен учитывать в работе с детьми, это:

- 1) кризис трехлеток, связанный с первым осмыслением ребенком его «взрослости»;
- 2) кризис шести - семилеток, в связи со сменой социальной роли «ребенок» - «ученик»;
- 3) в десять лет, в связи с началом процесса полового созревания.

В программе материал объединен по тематике: тема, способствующая образному видению мира; тема-игра, учитывающая специфические особенности конкретного возраста и мира детей в целом. Программа конкретизируется по возрастам детей:

3 года - «Мир насекомых и животных» (окружающий мир раскрывается в звуках, красках, танцах, с учетом того, что ребенок видит в основном снизу вверх и на уровне своих глаз);

4 года - «Мир животных и птиц» (продолжается и развивается тема предыдущего года, с учетом возрастных изменений ребенка);

5 лет - «Мир рыб и животных» (у ребенка расширяются горизонты видения, с ним можно говорить о рыбах, повадках домашних, диких и экзотических животных);

6 лет - «Рыбы, птицы, звери, насекомые (настало время дать ребенку пусть достаточно элементарную, но все же целостную картину животного мира);

7 лет - «Мир человека, мир людей» (этот мир по-новому открывается перед ребенком, переступившим порог школы и оказавшимся один на один с многообразными проблемами социализации и адаптации в новой среде);

8 лет - «Мир представлений, фантастический мир человека (за основу берется сюжетики русских и восточных волшебных-фантастических сказок, в том числе «страшных». Последнее, с одной стороны, отвечает детской тяге к «страшилкам», «ужастикам», а с другой - помогает справиться с иррациональными детскими страхами);

9 лет - «Образы и символика народного искусства» (образы из фольклора разных народов ребенок пытается воспроизвести в музыке, живописи, танце и т. д.);

10 лет - «Обычаи и обряды разных народов» (закрепляется представление о мультикультуральной целостности человечества, этнических и цивилизационных особенностях разных народов).

Весь цикл занятий подразделяется на индивидуальные и коллективные, групповые. Причем групповые занятия могут проводиться как с детьми одного возраста, так и с детьми разных возрастов.

Успеваемость ребенка фиксируется на каждом уроке, исходя из оценки самого ученика, учитель же дает три оценки: «отлично», «очень хорошо», «хорошо, но...».

Основная оценка ставится после публичного концерта или выставки (на основе отзывов специалистов и зрителей).

Разные виды искусства интегрируются по принципу дополнения: изобразительные задания включают использование музыкальных произведений и хореографии.

ПРОГРАММА «СИНТЕЗ ИСКУССТВ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ»

(О.А.Куревина)

Программа является по своему характеру развивающе-обучающей и направлена на формирование эстетически развитой личности, на пробуждение творческой активности и художественного мышления, на выработку навыков восприятия произведений различных видов искусства, а также на выявление способностей самовыражения через различные формы творчества детей, начиная с раннего возраста.

Теоретической и методологической основой программы является рассмотрение общих закономерностей функционирования и восприятия произведений различных видов искусства как форм отражения материального и духовного единства мира с учетом их специфики и особенностей.

В программе представлены разделы: «Развитие речи», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Пластика, ритмика и театральные формы».

В программе выделены проблемные блоки:

«Формирование представлений о специфике восприятия произведений различных видов искусства»;

«Развитие навыков восприятия содержания произведений различных видов искусства»;

«Знакомство с жанровым многообразием искусства»;

«Формирование навыков анализа произведений искусства через освоение средств художественной выразительности»;

«Активизация ассоциативного мышления».

Через проблемные блоки выявляется взаимосвязь литературы, музыки, изобразительного искусства и театра.

Структурное построение программы по горизонтали и вертикали поможет педагогу выделить параллельные связи различных видов искусства с сохранением содержательной преемственности и последовательности в развитии общего эстетического процесса.

Программа «Синтез искусств в эстетическом воспитании» проходила экспериментальную апробацию в течение пяти лет в системе внешкольных и дошкольных учреждений. Результаты работы по программе показали целесообразность и обоснованность предлагаемого в ней подхода к эстетическому воспитанию и развитию детей.

Программа может быть использована:

- в системе дошкольного обучения;

- во внешкольной работе (студии, кружки, центры эстетического развития);
- в индивидуальном домашнем обучении;
- в начальном и среднем звене общеобразовательной школы в качестве развивающей и дополняющей к существующим учебным программам по предметам эстетического цикла.

В программе каждое положение адресовано сразу двоим: 1 - педагогу, 2 - ученику. Такая структурная организация материала дает возможность педагогу четко соотносить поставленные задачи с результатом их решения в ходе учебного процесса. Реализация программы подразумевает широкую вариативность в выборе иллюстративного материала, способов активизации художественного мышления, в последовательности изучения проблемных блоков.

Программа имеет методическое обеспечение, которое поможет каждому педагогу найти свой вариант интеграции различных видов искусств с учетом конкретной педагогической среды.

ПРОГРАММА «С КИСТОЧКОЙ И МУЗЫКОЙ В ЛАДОШКЕ»

(Н. Э. Басина, О. А. Сулова)

Программа основана на интеграции разных видов искусства: музыки, изобразительного искусства, архитектуры и литературы. Курс является результатом исследовательской и педагогической работы, руководимой авторами в течение семи лет в образовательном комплексе детский сад-школа муниципального учреждения образования и культуры «Гуманитарный центр «Театр» г. Екатеринбурга. В центре внимания авторов - проблемы психологии восприятия искусства, психологии детского творчества. Программа предназначена для работы с детьми трех-десяти лет.

Структура курса «Введение в мир искусства» содержит следующие разделы:

1. Материал. Природный и неприродный материал и его свойства.
2. Цвет. Цвет как признак материального мира и цвет как средство искусства.
3. Звук. Звук как признак материального мира и звук как средство искусства.
4. Эмоции. Эмоции как переживаемые человеком чувства и эмоции как эстетическое переживание мира.
5. Движение. Движение как свойство материального мира и движение как выражение эмоционального состояния персонажа и пространства в произведении искусства.
6. Линия. Линия в окружающем нас мире природы и линия как средство искусства.
7. Форма. Форма в природе и форма в искусстве.
8. Фактура. Фактура природного и неприродного материала и фактура ткани художественного произведения.
9. Симметрия. Ритм. Ритм и симметрия в природе и ритм и симметрия как средства искусства.

10. Взаимодействие. Взаимодействие как способ осуществления внутренних и внешних отношений, связей в жизни персонажа и пространства в искусстве, как взаимосвязь и взаимообусловленность всех элементов языка искусства.

Все темы курса находятся во взаимосвязи друг с другом. Взаимодействие является одновременно и основополагающим методом освоения всех разделов структуры курса, и темой, входящей в него, а звук и цвет - основными драгоценными кристаллами, из которых и прорастает музыкальная и живописная материя.

Основные принципы курса: Принцип взаимодействия, принцип соизмерения, принцип анализа учебного материала, игровой принцип введения в художественный материал с учетом возрастных особенностей психологии ребенка, принцип «метафоры», принцип одушевления неживого, принципы использования в работе с маленькими детьми произведений искусства разных стилей и разных эпох. В программе представлен подробный маршрут путешествия, или содержание курса. Остановки маршрута соответствуют возрастным особенностям детей от трех до десяти лет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вариативные и альтернативные программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста // Информационный обзор / Авт.– сост. Т.И. Ерофеева, О.Л. Зверева, Т.А. Макеева. М.: АПО, 1994.
2. Вариативные программы дошкольных образовательных учреждений и технология их использования: методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений / Сост. О.А. Соломенникова. М.: Аркти, 1999.
3. Волошкина М.И. Современные программы для дошкольных образовательных учреждений // Начальная школа, 2000. № 1. С. 13-20.
4. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.. Ладушки: авторская программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. СПб.: «Композитор», 2000.
5. Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Красота. Радость. Творчество: Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет. М., 2000.
6. Комплексные занятия по развитию творческих способностей дошкольников: Методическое пособие. Авторы – составители: Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д. Изд. 2-е. – Ростов н /Д: «Феникс», 2004. – 288 с. и цв. илл. («От детского сада к школе»).
7. Михаленко Н.Я. Новые программы для детских садов // Дошкольное воспитание. 1995, № 8.
8. Основные и дополнительные программы дошкольных образовательных учреждений: метод. пособие / О.А. Соломенникова. – М.: Айрис – пресс, 2006.
9. Программа воспитания и обучения в детском саду / под. ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. М.: Просвещение, 1985.
10. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: авторская программа и методические рекомендации. М.: Гном – Пресс, 1999.
11. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и колледжей / Под. ред. Т. И. Ерофеевой. М.: Академия, 1999.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
«Программа воспитания и обучения в детском саду»	5
Программа «Радуга»	6
Программа «Музыкальные шедевры»	8
Программа «Элементарное музицирование».....	9
Программа «Камертон».....	18
Программа «Раз ступенька, два ступенька – будет... песенка».....	21
Программа «Ладушки».....	24
Программы «Гармония», «Синтез», «Играем в оркестре по слуху».....	28
Программа «Малыш».....	35
Программа «Вдохновение».....	36
Программа «Сотворчество».....	38
Программа «Ребёнок в XXI веке».....	44
Программы для педагогов дополнительного образования.....	48
Программа «Музыкальная народная культура».....	48
Программа «Горенка».....	51
Программа «Оберег».....	52
Программа «В мире музыкальной драматургии».....	53
Программа «Эстетическое обучение и воспитание детей: экспериментальная программа от 3 до 10 лет».....	55
Программа «Синтез искусств в эстетическом воспитании».....	57
Программа «С кисточкой и музыкой в ладошке».....	58
Список литературы.....	60

Учебное издание

Бойко Елена Евгеньевна

Теория и практика работы с детским оркестром

Учебное пособие
для студентов

Авторская редакция
