

Использование игровых методов и приёмов в развитии музыкальных и артистических способностей детей

(из опыта работы педагога дополнительного образования

Валиуллиной Марины Петровны)

Музыка и танец неразделимы. Касаясь непосредственно специфике хореографического образования можно выделить два направления развития ребенка: артистизм и музыкальность.

Музыка заставляет ребёнка волноваться, радоваться, грустить, поэтому необходимо с самого раннего возраста развивать его музыкальные способности, совершенствовать музыкальный слух, формировать музыкальную чуткость.

Ведущая идея использования игровых методов и приёмов в развитии музыкальных и артистических способностей детей заключается в том, что использование игрового материала на занятиях способствует обеспечению личностно - деятельностного характера усвоения танцевальных движений обучающимися, развитию их творческого потенциала, эмоциональности и артистичности.

Цель - развитие музыкальных и артистических способностей, углубление представлений учащихся о средствах музыкальной выразительности.

Игровая педагогическая технология способствует повышению качества освоения образовательной программы.

Игровая мотивация присутствует во всех видах деятельности обучающихся на занятии объединения. Главным при этом, как показала практика, остаётся то, чтобы игры были интересны детям, вовлекали их в активное действие. Играя на занятиях, незаметно для себя, учащиеся изучают основы танцевального искусства и развивают свои музыкальные и артистические способности.

Игровой принцип подачи материала выбран не случайно. Игра является одним из главных средств познания ребёнку младшего возраста, включает

учащихся в активный процесс познания музыки, как основы танца, позволяет моделировать любые изучаемые явления, активизирует эмоции, внимание, память, интеллект. Играя, ребёнок переживает в действии воспринимаемое и изучаемое, познаёт всё изнутри, в игре ребёнок перевоплощается, раскрепощается, забывает об «официальности» занятия.

Поскольку одной из основных задач хореографического воспитания детей является развитие музыкальных способностей, можно классифицировать танцевальные игры в развитии каждой из *двух основных музыкальных способностей*: ладового чувства и чувства ритма.

1. Игры для развития **ладового чувства** способствуют узнаванию знакомых мелодий, определению характера музыки, смены настроений в определенных частях произведения, различению жанра, оценке правильности звучания мелодии. Здесь могут применяться следующие игры: «Солнышко и тучка», «Три кита в музыке», «Разноцветные кубики».

Игра «Разноцветные кубики»

Цель. Закреплять умение различать в музыкальных произведениях его части, вступление и заключение; строение песен, количество куплетов.

Дидактический материал. Восемь кубиков (сторона 5 см). Четыре стороны кубика окрашены в разные цвета (красный, синий, желтый, зелёный). На две стороны наносятся значки (небольшой прямоугольник и кружок), условно обозначающие музыкальное вступление и заключение.

Методика применения.

1-й этап освоения. Игра используется для определения частей музыки или количества куплетов в песне. Педагог исполняет пьесу, состоящую из трёх частей, где первая и третья повторяются, а вторая – контрастна по характеру. При повторном исполнении пьесы учащиеся выкладывают кубики так, чтобы у первого и третьего кубика верхние стороны были одинаковые по цвету, у второго другого цвета. Педагог может исполнять песню, тогда

каждый куплет обозначается разными цветами, а повторяющийся припев песни обозначается одним цветом кубика.

2-й этап освоения. Учащиеся учатся различать не только части музыки, но и музыкальное вступление, заключение. Сначала они также определяют части, или количество куплетов и припевов, выкладывая их с помощью кубиков, а затем при повторном прослушивании пьесы или песни определяют, есть ли в ней вступление и заключение. Если есть музыкальное вступление, то перед кубиками, обозначающими части, дети кладут кубик, на верхней стороне которого изображен прямоугольник; если есть музыкальное заключение, то последний кладут кубик, на верхней стороне которого изображён кружок.

2. Развитие **чувства ритма** – способность двигаться под музыку, ощущать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно его воспроизводить. Короткие и длинные палочки или маленькие и большие предметы могут соответствовать коротким и долгим звукам. Для работы могут использоваться следующие игры: «Ритмохлопы», «Послушай и отгадай» и т.д.

Игра «Ритмохлопы»

Цель. Упражнять детей в различении пяти ритмических рисунков.

Дидактический материал. Карточки-картинки.

Методика применения. В центре нарисован кружочек, а в нём ритмический рисунок тех слов, предметов, которые нарисованы вокруг него. Педагог предлагает учащимся прохлопать и проговорить все слова, изображённые на рисунках, а после придумать свои слова к этим ритмам. Далее игра усложняется и дети по ритму, прохлопанному педагогом или любым учащимся, узнают уже сами один из пяти предложенных ритмических рисунков.

Игровая форма занятий является особенно эффективной для развития артистичности, пластичности, координации движений, накопления

двигательных навыков. В ходе игры, выполняя движения под музыку, дети представляют тот или иной образ, используют характерные движения, передают не только облик и характер персонажей, но и свое отношение к ним. При организации занятия в игровой форме позиция педагога – работать вместе с детьми. В этом случае деятельность строится не по шаблону, а идет поиск новых вариантов выполнения задания.

В основу игровых приемов применяемых на занятии, встроен музыкально-пластический образ. Каждый образ является самостоятельным и интерпретируется как: *образ-штрих, образ-контур, образ-музыка, образ-лексика, образ-эмпатия, образ-сюжет.*

Создание образа – это выражение самобытности ребенка на заданную педагогом тему или «неограниченный», какими бы то ни было условностями, «полет» фантазии маленькой личности. В качестве примера обратимся к трогательному образу маленького пушистого, желтого цыпленка. В данном случае *образ-штрих* – это изображение маленьких крылышек, подъем на полупальцы, мимическое представление клювика (дети с удовольствием складывают губы «трубочкой», показывая клювик). *Образ-контур* – демонстрация представления ребенка о том, как двигается цыпленок: мелкие взмахи крылышками, частый бег на полупальцах, озвучивание образа «пи-пи» и т. д. Далее следует обогатить процесс музыкальным сопровождением (*образ-музыка*), которая активизирует ассоциативное мышление ребенка. Появятся новые решения, гамма выразительных средств расширится. Наиболее глубокому «вживанию» в роль способствует создание *образа-эмпатии*. Цыпленок может быть веселым, грустным, тревожным и т.д. Активизация чувственности ребенка осуществляется под воздействием тщательно подобранного эмоционально-красноречивого музыкального

материала. *Образ-сюжет* венчает многоступенчатую художественно-творческую работу. Музыкально-пластический образ цыпленка может являться действующим лицом любого реального сюжета или сказки. Дети активно, прямо на ходу, сочиняют «либретто», разыгрывая непредсказуемые ситуации, выдуманных или реальных героев. На занятии предпочтительна этюдная форма работы.

Игра ведет к развитию рефлексии, поскольку в игре возникает реальная возможность контролировать то, как выполняется действие, входящее в процесс обучения. Так, исполняя танец под песню В. Матвеева «Как лечили бегемота» передавая образ больного бегемота, играя на сцене в «больного», ребенок плачет и страдает как пациент и доволен собой, как хорошо исполняющий свою роль перед зрителями.

Игровые этюды из опыта работы А. А. Ивашковского способствуют развитию музыкально-пластических действий и артистических способностей ребенка.

Образно-игровые упражнения развивают не только пластичность, выразительность движений, но и тренируют ловкость и точность, координацию. И, что очень важно, развивают *воображение детей, их эмоции*, умение «оживить» игровой персонаж, животное, игрушку.

Примеры игр:

1. «Лягушка»

Этот представитель животного мира также должен быть вам хорошо знаком. Подумайте, какими могут быть основные движения у лягушки? Догадались? Правильно. Это прыжки. А вот что может получиться, если движения лягушки перевести на язык пластики.

Придумайте и сыграйте сценку-этиюд: сидя по-лягушачьи, представьте, что на болоте, где живет наш воображаемый лягушонок, устраивается лягушачий концерт. Кто-то будет квакать – петь в хоре, кто-то – показывать акробатические номера в воде, а кто-то будет танцевать.

2. «Роза»

Сейчас перенесемся в далекую сказочную Страну цветов. Посмотрите, сколько вокруг прекрасных цветов! Выберите какой-нибудь один цветок, например: Розу. Попробуйте изобразить, что с ней происходит. Вначале еще нет никакого цветка, только маленькое семечко спит в земле и ждет, когда ему можно будет прорасти.

Но вот появился росток и стал изо всех сил тянуться вверх к солнышку.

Он тянется все выше и выше – и вот уже перед нами огромный розовый бутон.

И наконец, - о, чудо! – бутон раскрылся, и цветок впервые взглянул на мир. Не забывайте, это не просто цветок, а прекрасная Роза. Попробуйте уложить руки, словно лепестки.

Подумайте, какого цвета ваша Роза, какой у нее характер? Оживите свой цветок.

Как ласково пригревает солнышко, как прохладно веет ветерок! Я – самая прекрасная Роза на Земле, мне так радостно стоять и любоваться собой и всем вокруг!

Ах, как хочется пить! Я изнываю от жажды, мои лепестки могут засохнуть. Наконец-то пошел дождь! Ах, как хорошо! Но наступила ночь, Роза прикрылась своими лепестками, словно одеяльцем. И уснула.

3. «Топ и Хлоп»

Жили – были топ и Хлоп,
Два веселых друга,
И ходили Топ и Хлоп
Весело по кругу.
Если праздник настает,
Или день рожденья,
Топ придет, и Хлоп придет,
В этом нет сомненья.

Припев:

*Топ прикажет: «Топни ножкой посильнее:
Топ, топ, топ!»*

*Хлоп прикажет: «Бей в ладоши посильнее:
Хлоп, хлоп, хлоп!»*

Жили – были топ и Хлоп,
Два веселых друга,

И ходили Топ и Хлоп
Весело по кругу.
Припев: Повторяется.
Как прекрасно могут жить
Люди на планете,
Стоит радость подарить,
И большим, и детям!
Припев: Повторяется.

4.Ритмическая разминка «колобок»

Жили-были дед да баба
На поляне у реки.
И любили очень-очень
На сметане колобки.
Хоть у бабки мало силы,
Бабка тесто замесила.
Ну, а маленькая внучка
Колобок катала в ручках.
Вышел ровный, вышел гладкий,
Не соленый и не сладкий.
Очень круглый, очень вкусный,
Даже есть его мне грустно.
Мышка по лесу бежала,
Колобочек увидала.
Ах, как пахнет колобочек,
Дайте мышке хоть кусочек!
С колобком забот немало,
Скачет, глупый, где попало.
Может в лес он укатиться,
Может съесть его лисица.
2 раза
Лучше взять наш колобочек,
И запрятать под замочек.
И тогда из-под замочка
Не украсть ей колобочка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хотелось бы отметить, что наивысший результат в учебном процессе достигается в том случае, если педагог проявит изобретательность оригинальных форм игровой деятельности в сочетании с хорошими знаниями и пониманием особенностей мышления и восприятия современного ребенка.

При всей объемности и сложности задач, которые ставятся перед педагогами, работающими в данном направлении, решение их вполне реально. Это подтверждается многолетним опытом авторов методик, рекомендованных для использования в работе с целью развития музыкальных способностей у учащихся. Однако никакая методика сама по себе не служит гарантией успеха и цели достигнет педагог, убежденный в правильности избранного пути, ощущающий радость от творческого общения с учеником, умеющий найти к нему индивидуальный подход.

Очень многое зависит от эмоциональной атмосферы, царящей на занятии. Не педагог, а ученик солирует на занятии, педагог лишь направляет, активизирует музыкальный потенциал учеников. Такой подход выводит учащихся на уровень «соавторов» занятий, отводит им активную роль в учебном процессе. Занятия непременно должны проходить в атмосфере положительных эмоций: ребенка (особенно младшего школьного возраста) надо больше хвалить, малейший успех должен быть отмечен, а неудача зафиксирована в сознании педагога скорее, как сигнал о том, что избранный им подход к данному ученику или к работе над данным музыкальным произведением не оптимален. Поэтому нужно как можно чаще применять игровую технологию, но при этом всегда помнить и понимать, с какой целью используется игра и какой ожидается результат от игровой деятельности. Играйте с детьми в разные игры на всех этапах занятия, и положительный результат не заставит себя долго ждать.

Основной вывод моей работы заключается в том, что чем больше открытий на каждом занятии делает учащийся совместно с педагогом, тем быстрее он усваивает материал, тем интенсивнее идет его развитие. Долговременным результатом вовлечения ученика в активную творческую деятельность становится готовность и способность к любым формам творчества не только в музыке, но и в жизни.

Данная тема может быть интересна и полезна учителям ритмики общеобразовательных школ, педагогам дополнительного образования

учреждений дополнительного образования, занимающихся развитием музыкальных способностей у детей.

Литература

1. Андреева Г.М. Социальная педагогика. – М.:1996 – 123 с.
2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. – М.:Просвещение, 1987.
3. Базарова А.П., Мей С.Л. Азбука классического танца. – Л.: Искусство, 1983. – 123 с.
4. Блонский П.Л. Психология младшего школьника. – М.: 1997. – 133 с.
5. Выготский Л.С. Воображение и творчество. – М.: 1991.
6. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. – М.: 1996. – 147 с.
7. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. – М.: Изд-во РОУ, 1996. – 180с.
8. Каргин А.С. Творчество становится категорией личной жизни // Народное творчество. – 2001. №1.
9. Карпова Е.В. Дидактические игры в начальный период обучения.– Ярославль: «Академия развития», 1997. – 240с., ил.
10. Яценко П.А. Развитие танцевальной культуры в системе дополнительного образования // Внешкольник – 2000. - №2.