

Петрова Татьяна Андреевна
музыкальный руководитель
МБДОУ «Подснежник» с. Бичура.
+79516210137

Методическая разработка мастер-класса

Тема «Эстетическая игра, как эмоционально-ассоциативный метод развития креативности у дошкольников».

Цель:

Познакомить участников мастер-класса с эстетической игрой, как эмоционально-ассоциативным методом развития креативности у дошкольников.

Задача:

Показать эффективность эмоционально-ассоциативного метода в развитии творческих способностей детей.

Целевая аудитория: музыкальные руководители ДОУ.

Форма проведения: имитационная игра.

Ожидаемые результаты:

по окончании занятия участники:

- будут ознакомлены с эстетической игрой, как эмоционально-ассоциативным методом развития креативности у дошкольников.
- усвоят принцип проведения эстетической игры и могут применить её в работе с детьми.
- выскажут суждения о возможности использования элементов эстетической игры для развития творческих способностей дошкольников.

Ход мастер-класса:

1. Представление метода.

В современной дошкольной музыкальной педагогике во время слушания музыки до сих пор преобладает информативный подход - детям предлагают сведения о жизни и творчестве композитора и эмоционально-образное содержание музыкального произведения в интерпретации взрослых. Остается невостребованной важная особенность музыки, её чувственное отражение мира, а именно фантазийная игровая трансформация впечатлений реального мира и индивидуальность взгляда на мир. Отсутствие барьеров у дошкольника в восприятии музыкальных произведений позволяет ему обретать свободу и удовольствие от путешествий из реальности в воображаемое. Л. Выготский в работе «Воображение и творчество в детском возрасте»¹ подчеркивал проблему актуализации содержания произведений искусства для ребенка. Сила музыкального воздействия на психофизику малыша, на его подсознание будет очень значительной, если «мировой опыт» искусства соприкоснется с опытом ребенка. Возможность этой встречи часто зависит от взрослого, который должен иметь представление о том, насколько ребенок готов к восприятию произведения искусства в соответствии с его сегодняшним жизненным опытом.

¹ Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- Просвещение,1991.

Знакомя ребенка с музыкой с помощью данного метода, мы помогаем ему проникнуть внутрь произведения, войти в эти удивительные и таинственные предлагаемые обстоятельства, мысленно прикоснуться к изображаемым предметам, поговорить с ними. Вместе мы исследуем эмоциональное состояние героев и характер пространства. Мы можем отправиться в прошлое, восстанавливая исходные события, или в будущее, прогнозируя изменения, происходящие с героями. Исследовав произведение таким образом, предлагаем ребенку создать свою композицию по поводу услышанного. Такой метод называется эмоционально-ассоциативным². В основе метода лежит принцип познания ребенком материала от ощущения через эмоцию и анализ, а затем к творчеству: я-чувствую -я представляю - я воображаю -я творю. Этот развивающий метод введения ребенка в мир искусства, основанный на интеграции различных видов искусства и соответствующий синкретичности детского творчества³, представляет принципиально иной подход в методах работы с художественным материалом. Наша педагогическая задача заключается в том, чтобы у ребенка возник интерес к этому материалу и потребность с ним действовать (играть).

2Что такое эстетическая игра?

В детской игре и музыке есть общее - это игровой процесс, в результате которого возникает воображаемая модель реальности, созданная и преломленная через индивидуальность ребенка и композитора. В ней объединяются вымысел, действительность, условность и волшебство перевоплощения. Творчески преобразовывать впечатления, синтезировать и рождать новые образы - эта способность является отличительной особенностью детской креативности. В ходе игры дети превращаются в персонаж, ищут пластику его движения, интонацию его голоса, взаимодействуют друг с другом в роли персонажа, придумывают его дальнейшую историю.

Фантазия ребенка, ее креативная природа, стремящаяся преобразовывать действительность, развивается в процессе эстетической игры. Побывав в воображаемой ситуации, ребенок свои переживания реализует в творческих работах. В них эстетически переосмысливаются и закрепляются чувства, знания и опыт, полученные во время игры.

Как вы думаете, каковы функции педагога в эстетической игре? (обсуждение точек зрения участников мастер-класса). Задача педагога - поддержать в ребенке импульсы, которые возникли у него в момент соприкосновения с произведением искусства на протяжении всей работы, пока выполняется творческое задание. Поэтому нужно постоянно возвращать ребенка в игровую ситуацию. Иногда ребенку трудно проанализировать свои чувства, тогда педагог наводящими вопросами может помочь ребенку переступить черту между его чувствами, ощущениями, образами, возникшими в воображении, и чистым листом.

² Н.Басина, О.Суслова С кисточкой и музыкой в ладошке.- Линка-пресс,М.-1997г

³ Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- Просвещение,1991.-с.58

3Имитационная игра.

Эстетическая игра имеет определенную структуру-создание мнимой ситуации (сюжет), факт перевоплощения (принятие на себя роли другого), рождение художественного образа, создание собственной творческой работы, выход из ситуации, релаксация. Рассмотрим основные компоненты подробнее.

Создание мнимой ситуации («действие в воображаемом поле», по Выготскому или «действие в предлагаемых обстоятельствах» по Станиславскому). Таким воображаемым полем может быть музыкальное произведение.

Педагог предлагает участникам мастер-класса закрыть глаза и послушать музыкальное произведение. Звучит «Вальс цветов» Чайковского. Как вы думаете, в какое место перенесла нас музыка?(обоснование). Какую локацию вы представляете?(Высказывания). Открываем глаза. Слайд – цветочный сад. Мы в чудесном саду, где растет много – много красивых цветов.

-Как вы себя чувствуете в этом прекрасном саду?

-Какие запахи наполняют мир цветов?

Слайд –розы. Представьте, что перед вами куст красивых алых роз. Давайте вдохнем его аромат. Дыхательная гимнастика «Запахло розами».

Слайд – цветы в саду.

- Какие звуки мы можем услышать в нашем волшебном саду?

-Как мы будем там двигаться?

- Как изменится наш голос? (цветы не любят громких звуков).

Слайд-сад с ландшафтным дизайном.

-Что мы почувствуем, если прикоснемся к чему-нибудь руками? (камень, лепесток, трава, вода, шипы). Этюды «Покажи» (как ты гладишь траву, коснулся рукой холодной воды из ручья, уколол палец и т.п.).

Слайд –цветочный сад.

-Как мы должны себя там вести, чтобы не разрушить, не навредить этому миру цветов?

Комментарий мастера:для вхождения в игровую ситуацию педагог придумывает сюжет. Это может быть путешествие или сказочная история, в которой изучаемое понятие становится событием, лично значимым для ребенка. Чем старше ребенок, тем меньше становится «доля» сюжета как способа вхождения в ситуацию. Со временем само произведение искусства становится для ребенка событием.

Предлагая в качестве атмосферы игрового пространства то или иное художественное произведение, мы вместе с ребенком предугадываем его возможные встречи там, его возможные самочувствия там. Ребенок учится прислушиваться к своим чувствам, к своему телу и душе. С другой стороны, к нему постепенно приходит осознание объективно существующих пространств, с которыми ему предстоит взаимодействовать. В этом, на наш взгляд, заключается значительный, развивающий психику ребенка, аспект занятий искусством.

Факт перевоплощения, принятия на себя роли другого Я.
Комментарий мастера: в игре ребенок принимает на себя различные роли, проигрывает их, становясь тем или иным персонажем, учится понимать его чувства и мысли; становится элементом воображаемого сказочного пространства (высокой горой, бушующим морем...); вступает во взаимодействие с воображаемым пространством сказки (карабкается по скалам, пробирается сквозь дремучий лес...).

А вы хотите превратиться в эти прекрасные цветы? Ложитесь на спину. Закройте глаза и представьте себя цветком, кто каким хочет. Вместо рук у вас нежные листочки, вместо туловища – тонкий гибкий стебелек, вместо ног – проворные корешки, вместо головушки – красивый цветок. Итак, мы с вами прекрасные цветы в волшебном саду. Они спят. Звучит «Утро» Э. Грига. Но вот запели птицы и появились первые лучики солнца. Цветочки зашевелили своими

- листочками (руки вверх, пошевелить)
- цветы начали выпрямлять свои стебельки (махи руками перед собой)
- поворачивать бутоны влево, вправо.
- затем потянулись навстречу солнышку
- растения наливаются упругостью (выгнуться, лежа на спине)
- даже самые сони - засони и те проснулись.

Пластический этюд «Цветок проснулся». Цветы рады солнышку, новому дню; они благодарят солнце, приветствуют его листочками, кивают головушками и улыбаются ему. Пальчиковая гимнастика «Цветы»: «Вот в саду распустились тюльпаны, а это – ромашки. Зазвенели колокольчики. Зашелестели листочки. Подул легкий ветерок – цветочки закачались, зашептались: «Ах, как хорошо утром в саду!».

Понравилось вам быть цветами? Какими вы были цветами? А хотели бы вы, чтобы этот цветок, которого каждый из вас показал, стал вашим другом?

Слайд – ребенок среди цветов. Чтобы вы с ним делали? О чем бы вы хотели поговорить со своим цветком? О чем бы вы его спросили?

Комментарий мастера: происходит соотнесение собственных переживаемых ощущений и эмоций с чувственным содержанием музыкального произведения. Акцент здесь мы делаем в первую очередь не на внешней фабуле сюжета, а на рефлексии чувственного соприкосновения с пространством и персонажем. Такая игра с неоформленным материалом, «провоцирующая» фантазию, дает повод для ассоциаций.

Рождение художественного образа.

Слайд- цветы. Вот видите, здесь много цветов, обычных и необыкновенных (дети называют знакомые, педагог дает некоторые названия цветов). Скажу вам по секрету, я тоже разговаривала с ними и многие поведали мне свои истории о том, где они раньше жили, что с ними случилось. Но это не простые истории, а музыкальные. Хотите послушать? Звучат музыкальные фрагменты на усмотрение педагога (как классическая, так современная музыка).

Задания для детей с трехуровневым дифференцированным подходом развития способностей:

1 группа (критический уровень): Вопросы – подсказки:

-Какое у вас настроение, когда вы слушали эту музыку? Что вы почувствовали?

-эмоциональная гимнастика: «У каждого цветка есть лицо. Давайте представим его, когда он рассказывал мне эту историю».

2 группа (допустимый уровень). Варианты заданий:

-найди цветок, который рассказал тебе эту историю. О чем она?

-Выбери на слайде ту картинку – историю цветка, которая, по твоему мнению, больше всего подходит под эту музыку. Почему ты так считаешь?

3 группа (оптимальный уровень). Задание:

- послушай музыку, придумай свою историю и обыграй ее (пластическая, вокальная или инструментальная импровизация).

Динамические паузы в процессе слушания (слайды с анимацией):

- пластический этюд «Оживший цветок». (Представьте, что в нашем саду давно не было дождя. Цветы завяли, засохли, опустили свои головушки. И вот закапали первые капельки, цветок глубоко вздохнул, поднял голову, стал глубоко дышать, наполняя листочки и стебельки влагой. Вот поднялись листочки, выпрямился стебелек. Цветок напился дождиком от самых корней до кончиков листьев, стал упругим и гибким. Вот он подставил свои лепестки под капельки дождя и они смыли всю его усталость. Цветочку стало легко и хорошо».

-пластический этюд «Веселые колокольчики» («давайте представим, что каждый из вас – это веселый колокольчик этого цветка. Вот подул легкий ветерок и колокольчики зазвенели, задвигались. И получилась веселая легкая мелодия (танцевальная или инструментальная импровизация под соответствующую музыку).

Комментарий мастера: во время эстетической игры перед ребёнком ставятся творческие задачи, выполнение которых помогает формированию у него художественного образа. В процессе эстетической игры необходимо побуждать ребёнка к творческой деятельности, к поиску художественных средств, и только тогда, когда возникнет мотивация к деятельности такого рода, можно дать ребёнку умения и навыки для осуществления задуманного.

Создание собственной творческой работы.

Творческие работы детей с трехуровневым дифференцированным подходом развития способностей(слайд – цветочный сад, музыка)

1 группа (критический уровень). Задание дает педагог: «Давайте сейчас каждый из вас нарисует тот цветок, который ему больше всего понравился и назовет его ласковым именем. Работа детей. Выставка. Анализ: «Давайте сядем (поза созерцания) и насладимся красотой наших цветов, нашего волшебного сада. Назовите свои цветы ласковыми именами».

2 группа (допустимый уровень). Задание дает музыкальный руководитель: «Мы будем рисовать музыкальные цветочные истории и расскажем и

расскажем о них всем ребятам детского сада. Подумайте, какую историю вы нарисуете (дождь в саду, цветок на пыльной дороге, кактус в прерии, джунгли, песенка веселых колокольчиков и т.д) .Выставка .Анализ: дети рассказывают, что нарисовали.

3 группа (оптимальный уровень, одаренные дети). Задание дает руководитель изостудии: «Видите, какие интересные цветы растут в нашем детском саду. А есть еще цветы волшебные, необыкновенные. Это и сказочные, необычайной раскраски, это и огненные, и ледяные, снежные цветы. А еще бывают цветы каменные и цветы – облака, цветок – робот и цветок – подарок, сделанный из драгоценных камней. Попробуйте придумать свой волшебный цветок и нарисовать его. Выставка. Рассказы детей.

Комментарий мастера: проводимая нами эстетическая игра всегда заканчивается выполнением творческого задания. Таким образом, ребенок свои переживания по поводу прожитой, проигранной ситуации реализует в рисунках, в сочинениях и других творческих работах, осмыслив, закрепив полученные во время игры опыт, чувства и знания в эстетическом оформлении.

Выход из ситуации, релаксация.

Слайд –ночь в саду. «Вот и заканчивается день в нашем волшебном саду. Нашим цветочкам пора спать. Солнышко спряталось и цветы закрыли свои бутоны, опустили листочки. Пусть они отдохнут до завтрашнего утра. А звезды споют им колыбельную песню. Звучит «Колыбельная» (на усмотрение м.р).

Слайд – фото участков детского сада, где растут цветы. Вот и пришла пора возвращаться из волшебного сада цветов в наш детский сад. Вам понравилось быть цветами? Я думаю, вы никогда теперь не обидите их, будете за ними ухаживать и любить их. До следующей встречи!»

Рефлексия. Каждый участник рисует на театральной маске свои эмоции и одевает её. Все встают в круг и делятся впечатлениями. Дискуссия по результатам совместной деятельности автора мастер-класса и слушателей.

Значение для педагогов.

Овладение этими элементами творчества может привести как нас, педагогов, так и детей, с которыми мы каждый день взаимодействуем, к созданию нормального творческого самочувствия, а значит, к ситуации продуктивной, дарующей радость сотворчества и открытия нового.

Вывод.

Так, через удовольствие эстетическая игра создает условия для развития творческих способностей, помогает преодолеть трудности, возникающие в процессе самовыражения при осуществлении творческой работы. Эмоционально-ассоциативный метод позволяет ребенку познавать мир всеми органами чувств, иметь личностное восприятие, суждение об изучаемом явлении, предмете, и на основе этого наиболее полно усваивать информацию о нем.

