Влияние музыкально-театрализованной деятельности на формирование
основ музыкальной культуры дошкольников

     С самого раннего возраста ребенок нуждается в обогащении яркими художественными впечатлениями, знаниями, умениями выражать свои эмоции. Это способствует проявлению творчества в различных видах деятельности. Художественно-творческие способности являются одним из компонентов общей структуры личности. Развитие их способствует развитию личности ребенка в целом. Поэтому очень важно приобщать детей к музыке, живописи, литературе и, конечно, театру.

       В современной действительности ребенка необходимо научить видеть красоту окружающего мира, развивать у него чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведение искусства, красоту и богатство родной природы, быть наблюдательным и любознательным.

       Театрализованная деятельность - наиболее доступный ребенку и интересный для него способ переработки и выражения впечатлений, знаний и эмоций. Она развивает музыкальную культуру дошкольника, так как при проведении представлений и игр, дети учатся петь, танцевать. У них развивается слух и чувство ритма. В театрализованной деятельности осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины того или иного настроя, что способствует развитию музыкальной культуры.
      Театрализованная деятельность в детском саду - это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности. Дети учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ персонажа, у них развивается творческое воображение, ассоциативное мышление, умение видеть необычные моменты в обыденном.
     Развитие музыкальной культуры детей старшего дошкольного возраста происходит путем развития активного восприятия музыки в процессе творческой деятельности. Театрализованная деятельность развивает эстетический вкус, создает фундамент музыкальной культуры ребёнка, как части его общей духовной культуры в будущем. Театрализованная деятельность позволяет ребёнку решать проблемные ситуации, помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. В процессе театрализованных игр, происходит интегрированное воспитание детей, они обучаются выразительному чтению, пластике движения, пению, игре на музыкальных инструментах. Создается творческая атмосфера, которая помогает раскрыться каждому ребенку как личности, применять собственные возможности и способности.
         В процессе создания театрализованных представлений на основе музыкальных произведений для ребенка открывается еще одна сторона искусства, еще один способ самовыражения, с помощью которого он может стать непосредственным творцом.
          Театрализованная деятельность - это отражение мира и его условная, игровая модель, которая является самодостаточной, универсальной формой полихудожественной деятельности ребёнка, охватывает все стороны художественно-творческого развития личности, приобретает общенаучный статус источника и средства формирования его художественной и музыкальной культуры.
         Кроме того, коллективная театрализованная деятельность направлена на целостное воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом все имеющиеся у него возможности; на самостоятельное творчество; развитие всех ведущих психических процессов; способствует самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой степени свободы; создает условия для социализации ребенка, усиливая при этом его адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения; помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате выявления скрытых талантов.
        Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребёнка, приобщает его к духовным ценностям. Театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребёнка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события.
     В процессе реализации комплекса занятий по театрализованной деятельности решаются следующие задачи:

* развитие творческих способностей и творческой самостоятельности дошкольника;
* воспитание интереса к различным видам творческой деятельности;
* овладение импровизационными умениями;
* развитие всех компонентов, функций и форм речевой деятельности
* совершенствование познавательных процессов.

       Театральная деятельность это самый распространённый вид детского творчества, она близка и понятна ребёнку. Надо сказать, что театральная деятельность в детском саду присутствует почти во всех режимных моментах: зарядка, прогулка, занятия, праздники и развлечения, подвижные и сюжетно-ролевые игры.
         В театрализованной деятельности используются музыкальные произведения, которые влияют на развитие человека. Об этом свидетельствуют работы В. С. Соловьева, П, А, Флоренского, И.А. Ильина. В исполнительстве ребенок выражает свое отношение к окружающему миру, у него формируется взаимосвязь интеллектуального и эстетического начал, тем самым у ребенка развивается музыкальная культура.
       Театрализованная деятельность - наиболее доступный ребенку и интересный для него способ переработки и выражения впечатлений, знаний и эмоций. Она является эффективным средством социализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста литературного или фольклорного произведения. В театрализованной деятельности осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины того или иного настроя, что способствует развитию музыкальной культуры.
        Велико значение театрализованной деятельности и для речевого развития (совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи). Наконец, театрализованная деятельность является средством самовыражения и самореализации ребенка.
    Огромную роль в организации театрализованной деятельности играет воспитатель, умело направляющий данный процесс. Необходимо, чтобы воспитатель не только выразительно читал или рассказывал что-либо, умел смотреть и видеть, слушать и слышать, но и был готов к любому «превращению», то есть владел основами актерского мастерства, а также основами режиссерских умений. Именно это ведет к повышению его творческого потенциала и помогает совершенствовать театрализованную деятельность детей.
       Тематика и содержание театрализованной деятельности имеет нравственную направленность, персонажи становятся образами для подражания. Ребёнок начинает отождествлять себя с полюбившимся образом. Способностью к такой идентификации и позволяет через образы театрализованной игры оказывать влияние на детей.
         Театрализованная деятельность помогает развитию внимания, эмоциональной сферы личности, творческих способностей, отдельных черт характера, развиваются артистические способности. Формируется эмоциональная отзывчивость на музыку, дети учатся соотносить содержание музыки со зрительным рядом, формируется музыкальный слух. У детей зарождается эмоциональная отзывчивость на то, что они делают.
   Одним из компонентов общей структуры личности являются художественно-творческие способности. Музыкально-театрализованная деятельность является составляющей художественно-творческих способностей.
       В основе музыкально-театрализованной деятельности лежат общие способности. В процессе эстетического восприятия произведений искусства у ребенка возникают художественные ассоциации, он начинает осуществлять оценки, сравнения, обобщения, что ведет к осознанию связи между содержанием и средствами художественной выразительности произведений.
          Деятельность дошкольников в том случае становится художественной, когда она опирается на различные виды искусства, облеченные в своеобразные и доступные для ребенка формы. Формирование музыкально-театральных способностей подчиняется общим закономерностям развития способностей.
     По мнению С.Л. Рубинштейна, «отправной пункт, от которого идет формирование всяких музыкально-театрализованных способностей к определенным видам музыкальной деятельности,…заключен в общечеловеческой «деятельности» музыкально-театрализованного восприятия.
Вместе с тем музыкально-театральная способность не дана в готовом виде в этом отправном пункте ее развития. Она формируется в активной деятельности музыкального слуха»[[1]](https://uchportfolio.ru/%22%20%5Cl%20%22_ftn1%22%20%5Co%20%22).
    Музыкально-театральные способности формируются лишь в музыкально-театрализованной деятельности, все компоненты музыкально-театральных способностей связаны с определенной стороной музыкально-театральной деятельности и не могут существовать сами по себе.
    Музыкально-театральные способности – это: эмоциональная отзывчивость, оперирование музыкально-слуховыми представлениями. Развиваясь в процессе деятельности, музыкально-театральные способности оказывают влияние на формировании творческих способностей и являются музыкально-театрально-творческими.
        Л.С. Выготский писал, что «детское творчество» является нормативным и постоянным спутником детского развития[[2]](https://uchportfolio.ru/%22%20%5Cl%20%22_ftn2%22%20%5Co%20%22). Детское творчество имеет субъектную ценность. Поэтому понятие «новизна» в отношении детского творчества приобретает особую окраску.
     Важную роль в обучении и развитии детей играет воображение, которое определяется психологами как «способность создания на основе прошлого опыта новых представлений, позволяющих планировать будущие действия»[[3]](https://uchportfolio.ru/%22%20%5Cl%20%22_ftn3%22%20%5Co%20%22).
          Различают два вида воображения – воспроизводящее и творческое. Л.С. Выготский считал, что создание творческой личности, устремленной в будущее, подготавливается творческим воображением, воплощающемся в настоящем.
         Каждому периоду детства свойственны свои формы творческих проявлений. Для того чтобы развить у ребенка воображение, творческое мышление используются активные методы и приемы по обогащению впечатлений детей в процессе ознакомления с окружающей действительностью, музыкально-театрализованными произведениями разных жанров. Для этого проводится большая предварительная работа, включающая чтение литературных произведений, рассматривание иллюстраций, народных игрушек, просмотр мультфильмов (дома с родителями), наблюдения в природе. Развитие ребенка идет от движений и эмоций к слову. Поэтому вполне естественно, что детям дошкольного возраста легче выразить свои чувства и эмоции через пластику своего тела.
        Особенно интересные пластические образы возникают под влиянием музыки. Различные по характеру и настроению музыкальные произведения стимулируют фантазию ребенка, помогают творчески использовать пластическую выразительность. Задания по пластике можно считать подготовкой к театрализованной деятельности под музыку. Они развивают, прежде всего, гибкость и умение владеть своим телом и представляют собой задания, несущие «художественно-смысловой образ», затрагивающий эмоциональный мир ребенка.
       Пластические образы создаются на музыкальном материале. Например, в программе О.П. Радыновой «Музыкальное воспитание в детском саду» игра «Снеговик» способствует развитию умения детей напрягать и расслаблять мышцы шеи, рук, ног и корпуса в момент превращения детей в снеговиков, (в локтях руки вытянуты вперед, кисти округлены и направлены друг к другу, все мышцы напряжены). Затем говорят детям: «Пригрело солнышко, под его теплыми весенними лучами снеговик начал медленно таять». Дети постепенно расслабляют мышцы: опускают бессильно голову, роняют руки. Усложненным вариантом игры является проведение ее уже без текста, но под музыку.
Игра «Петя и волк»: храбро и весело шагает мальчик Петя; смешно переваливаясь, ковыляет утка; мягко ступая лапками, крадется кошка; легко и быстро летает птичка; тяжело опираясь на палочку, ходит дедушка, сердито идет волк… Дети делятся на несколько групп и внутри каждой распределяются роли. Музыкальное сопровождение: отрывки из симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и волк».
       В детской музыкально-театрализованной деятельности на фоне активного эмоционального развития существуют и гармонично дополняют друг друга еще два направления в воспитании:
1) развитие интеллекта у ребенка;
2) и привитие ему социально-нравственных качеств.
     Музыкально-театрализованная деятельность дает дошкольникам уроки нравственности. Театрализованная деятельность определяет собой органический синтез художественной литературы, музыки, танца, живописи, актерского мастерства и сосредотачивает в себе средства выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, познавательных процессов, знаний об окружающем мире и готовности к взаимодействию с ним. Участвуя в процессе театрализованной деятельности, ребенок учиться коллективно работать над замыслом будущего спектакля, создавать художественные образы, обмениваться информацией, планировать различные виды художественно–творческой деятельности, а также координировать свои функции
         Для качественного осуществления музыкального развития ребенка, как на занятиях, так и вне их, особое внимание уделяется созданию эстетической развивающей среды. Особенности развивающей среды на занятиях определяются следующими факторами: содержанием и методикой проведения занятий; местом их организации; возрастными и индивидуальными особенностями детей.
      Развивающая среда включает наглядные материалы и пособия, которые соответствуют решаемым задачам, расширяют кругозор детей, развивают эстетические чувства и восприятие, вызывают желание ребенка заниматься конкретной деятельностью. Внимание современных педагогов и психологов направлено на поиск таких форм работы, которые бы активизировали творческое мышление учеников.
       Для реализации задач формирования творческих способностей дошкольников средствами музыкально-театрализованной деятельности на музыкальных занятиях необходимо создание педагогических условий, таких как:
1)создание эмоционально-творческой среды, стимулирующей развитие творческих способностей детей дошкольного возраста на музыкальных занятиях средствами музыкально-театрализованной деятельности;
2)стимулирование познавательного интереса к музыкально-театрализованной деятельности;
3)включение механизмов творческого воображения на занятиях;
4)диалогическое взаимодействие воспитателя и детей дошкольного возраста;
5)применение принципов - гуманного взаимодействия, сотворчества, обучения в действии, импровизационности;
6)организация творчески ориентированной среды, которая включает речевые игры, ритмодекламацию, пальчиковые игры, игры со звуком, игры с жестами, игры с ритмом, игры с палочками, игры с инструментами, двигательные игры, коммуникативные игры, элементарный театр, пластическое интонирование, танцевальные миниатюры, элементарные танцы;
7)планирование и организация работы руководителя (в учебной и совместной с детьми деятельности) по формированию творческих способностей в музыкально-театрализованной деятельности.
         Условиями формирования творчества в музыкально-театрализованной деятельности являются:
- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;
- игры-драматизации;
- подготовка и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок;
-упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и невербальной);
- отдельные упражнения по этике;
- упражнения в целях социально-эмоционального развития детей.
     В процессе реализации комплекса занятий по музыкально-театрализованной деятельности решаются следующие задачи:
1)развитие творческих способностей и творческой самостоятельности дошкольника;
2) воспитание интереса к различным видам творческой деятельности;
3) овладение импровизационными умениями;
4) развитие всех компонентов, функций и форм речевой деятельности;
5)совершенствование познавательных процессов.
     В музыкально-театрализованной деятельности дошкольников поощряется инициативность, гибкость и самостоятельность мышления, творчество детей. Развитие творческих способностей в контексте музыкально-театрализованной деятельности способствует общему психологическому развитию, возможностям нравственно-эстетического воздействия на детей со стороны педагогов. Музыкально-театрализованная деятельность позволяет воспитателю на занятиях комплексно воздействовать на детей в вербальном и невербальном плане, эффективно решать задачи нравственного и эстетического воспитания, обогащать эмоциональную сферу, активизировать речевую деятельность и корректировать отклонения психической деятельности.
         На занятиях музыкально-театрализованной деятельности задания выполняют ряд функций таких как:

* познавательную;
* воспитательную;
* развивающую.

         Занятия по музыкально-театрализованной деятельности проходят в двух направлениях:
1) освоение детьми основ актерского мастерства в процессе выполнения упражнений творческого характера;
2) освоение детьми технических приемов, характерных для различных видов музыкально-театрального искусства.
        Задачей музыкально-театральной деятельности является подготовка спектакля на музыкальное произведение композиторов классиков и народную музыку. Содержание, формы и методы проведения данных занятий должны преследовать одновременное выполнение трех основных целей: - развитие речи и навыков музыкально-театрализованной исполнительской деятельности;
- создание атмосферы творчества;
- социально-эмоциональное развитие детей.
     По мнению Б.Л. Яворского, основным принципом разработки содержания музыкально-театрального образования и воспитания должна стать опора на единство эмоционального и рационального в процессе воздействия различных видов искусств. При этом он исходил из понимания целостности восприятия ребенком окружающих его явлений жизни, искусства, поэтому для его педагогической работы характерно привлечение различных ассоциаций, как музыкальных, так и не музыкальных.
          Наиболее действенным способом приобщения дошкольников к музыкальному искусству Б.Л. Яворский считал их непосредственное включение в процесс музыкально-театрального творчества. Поэтому главной проблемой всей его педагогической деятельности являлся поиск путей формирования и развития творческих способностей дошкольников[[4]](https://uchportfolio.ru/%22%20%5Cl%20%22_ftn4%22%20%5Co%20%22).
      Становление творческой личности ребенка особенно эффективно происходит в условиях реализации музыкально-театрализованной деятельности. Музыкально-театрализованная деятельность формирует способность детей к эмоциональной эмпатии, развивает творческую активность, их исполнительные возможности. Музыкально-театрализованная деятельность направлена на разрешение задач нравственно-эстетического воспитания.
        Творческое развитие личности дошкольника происходит в процессе системного и личностно значимого приобщения к театральному искусству и предполагает последовательное усложнение учебного материала в соответствии с личным опытом воспитанника, что обеспечивает органичное вхождение ребенка в многогранный мир театра.
       Ни в коем случае, нельзя применять никакого давления, сравнения, оценки, осуждения. Наоборот, необходимо предоставить детям возможность высказаться, проявить внутреннюю активность. Нельзя допускать, чтобы дети боялись выйти «на сцену», боялись ошибиться. Недопустимо деление на «артистов» и «зрителей», то есть на постоянно выступающих и постоянно остающихся смотреть, как «играют» другие[[5]](https://uchportfolio.ru/%22%20%5Cl%20%22_ftn5%22%20%5Co%20%22).
            Театрализацию в работе с детьми необходимо применять с самого младшего возраста. Если на занятиях с младшими дошкольниками использовать музыкально-театрализованную деятельность, то уровень музыкальной культуры будет повышаться. К театрализации нужно привлекать и педагогов, которые будут, как и дети, брать на себя роли героев сказок. Важно также и приобщение родителей к подготовке спектаклей, тем самым, происходит сближение семьи с жизнью детей в детском саду. Совместные мероприятия взрослых, более старших детей создают обоюдный интерес к театральному виду деятельности.
      Таким образом, можно сделать вывод, что театрализованная деятельность формирует музыкальную культуру у дошкольников. Главное условие формирования музыкальной культуры у детей старшего дошкольного возраста - правильная организация, подготовка, проведение, а так же непосредственное участие детей и взрослых в театрализованной деятельности.

Список использованной литературы:

* Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. — М.: ВЛАДОС, 2003г.
* Артёмова Л. В. Театрализованные игры дошкольников. М., Просвещение, 1991.
* Ветлугина, Н.А. Нравственно-эстетическое воспитание ребенка. / Н.А. Ветлугина. - М.: Просвещение, 2009.
* Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду — М.: Просвещение, 1981
* Выготский Л.С. Вопросы детской психологии/Л.С. Выготский.-М.:Просвещение, 2008.
* Выготский Л.С. Восприятие и его развитие в детском возрасте. Собр. Соч. под. Ред. В.В. Давыдова. – М.: Наука, 1982.
* Выготский Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте. – М.:Просвещение, 1991.
* Гогоберидзе, А.Г. Примерная основная общеобразовательная программа «Успех»: образовательная область «Музыка» / А. Г. Гогоберидзе // Дошкольное Воспитание. - 2011. - № 8.
* Гогоберидзе, А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. / А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская.- М.: Академия, 2007.
* Ендовицкая Т. О развитии творческих способностей. — Дошкольное воспитание. — 1967 №12.
* Ильенков Э.И. О «специфике» искусства. // Вопросы философии. — 2005. — № 5.
* Козлова, С. Нравственное воспитание детей в современном мире / C. Козлова // Дошкольное воспитание. - 2001. -№ 9.
* Коленчук И.В. Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста через театрализованную деятельность // Искусство в школе.- 2007.- N 11.
* Леонтьев А.Н. Развитие мотивов деятельности ребенка. – М.:Л.: 1946.
* Мерзлякова С. И. Волшебный мир театра. М., Институт повышения квалификации работников образования, 1995.
* Методика музыкального воспитания в детском саду / под. Ред. Н.А.Ветлугиной. – М, 1982
* Мигунова Е.В. Организация театрализованной деятельности в детском саду: Учебно-методическое пособие. — Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2006.
* Музыкальная педагогика в контексте концепции музыкального искусства Б.Л. Яворского // Интеллект, культура и образование: Материалы Сибирской научно-практической конференции / Отв. ред. И. С. Ладенко. – Новосибирск: НГУ, 1994
* Рубинштейн, С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. - М.: Педагогика, 1976.
* Савина Е.Г. Программа театральные ступеньки в практике работы групп развития ДМШ и ДШИ. // Екатеринбург: Методический центр по художественному образованию.
* «Синтез» программа развития музыкального восприятия у детей на основе синтеза искусств (6-й год жизни) / под ред.К.В. Тарасовой – М.: ИНФРА, 1998
* Соловьянова О.Ю. Музыкально-театральная деятельность как условие интенсификации вокального развития учащихся. // Музыкальное образование: научный поиск в решении актуальных проблем учебного процесса. — М.: Образование, 2009. Том 1.
* Танина Л.В. Развитие творчества в художественной деятельности дошкольников // Материалы Всероссийской научно-практической конференции: Проблемы дошкольного образования на современном этапе. – Тольятти, 2003.
* Фурмина Л.С., Шибицкая А.Е, Пантелеева Л.В. Развлечения в детском саду. М., Просвещение, 1975
* Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников, М.: ВЛАДОС, 2001.
* Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1989.

[[1]](https://uchportfolio.ru/%22%20%5Cl%20%22_ftnref1%22%20%5Co%20%22) Рубинштейн, С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. - М.: Педагогика, 1976. -С. 276.

[[2]](https://uchportfolio.ru/%22%20%5Cl%20%22_ftnref2%22%20%5Co%20%22) Выготский Л.С. Восприятие и его развитие в детском возрасте. Собр. Соч. под. Ред. В.В. Давыдова. – М.: Наука, 1982.

[[3]](https://uchportfolio.ru/%22%20%5Cl%20%22_ftnref3%22%20%5Co%20%22) .Выготский Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте. – М.:Просвещение, 1991. – 93 с.
[[4]](https://uchportfolio.ru/%22%20%5Cl%20%22_ftnref4%22%20%5Co%20%22) Музыкальная педагогика в контексте концепции музыкального искусства Б.Л. Яворского // Интеллект, культура и образование: Материалы Сибирской научно-практической конференции / Отв. ред. И. С. Ладенко. – Новосибирск: НГУ, 1994

[[5]](https://uchportfolio.ru/%22%20%5Cl%20%22_ftnref5%22%20%5Co%20%22) Мерзлякова С. И. Волшебный мир театра. М., Институт повышения квалификации работников образования, 1995.