

А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская

ДЕТСТВО С МУЗЫКОЙ

*Современные педагогические технологии
музыкального воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста*

Санкт-Петербург
ДЕТСТВО-ПРЕСС
2013

ББК 74.102
Г58

Рецензенты:

доктор психологических наук, профессор Т. А. Барышева, кандидат педагогических наук, доцент А. И. Буренина.

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А.

Г58 Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. — ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г. — 656 с.

ISBN 978-5-89814-531-6

В книге представлены современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. Пособие состоит из двух частей. В первой части даются теоретическое обоснование педагогических технологий и характеристика воспитательных задач, которые могут быть решены с их помощью. Во второй части представлено описание педагогических технологий воспитания музыкальной культуры ребенка, накопления опыта взаимодействия с музыкальными произведениями и педагогических технологий развития у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя музыкальных произведений.

Пособие содержит большое количество практических материалов: описание диагностического инструментария, подбор детского музыкального репертуара, конспекты игр и занятий с детьми.

Адресовано широкой аудитории: педагогам, родителям, музыкальным руководителям, педагогам дополнительного образования.

Гриф МОиН РФ

Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования в качестве учебно-методического пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050700 «Педагогика».

© А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская, 2009

© Оформление. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»

ISBN 978-5-89814-531-6

От авторов

Книга, которую вы, уважаемый читатель, держите в руках, — это описание сопровождения ребенка от рождения до семи лет в мир музыкального искусства. Она являет собой практическое воплощение идей, которые обозначены и раскрыты в нашем учебном пособии «Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста», изданного издательским центром «Академия» в 2005 году.

Занимаясь методикой музыкального воспитания детей дошкольного возраста, мы обнаружили, что ребенок и музыка необыкновенно схожи, пространства детства и музыки неразрывно связаны с понятием игры. Этот вывод стал для нас исходной точкой, определив сущность педагогических технологий музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. Путь, который совершает малыш, открывая для себя мир музыки, а с ее помощью самого себя и окружающий мир, чрезвычайно важен для него. Это очень интересный и необыкновенный маршрут, который помогает ребенку в его музыкальных достижениях и художественном поиске, в свершении многочисленных и разнообразных открытий.

Предлагаемые технологии адресованы тем, кто неравнодушен к музыке, кто ищет и находит ей место в мире детства, кто понимает ее безграничное и великое значение для ребенка во время внутриутробного развития, с момента рождения и до школьного порога, кто стремится сделать общение детей с музыкальным искусством процессом удовольствия, радости и творчества. Нам кажется, что в эту читательскую аудиторию попадут родители дошкольников, педагоги и музыкальные руководители детских садов, гувернеры, детские психологи и педагоги дополнительного образования.

Хотим обратить внимание наших читателей на структуру пособия и логику презентации педагогических технологий.

Пособие состоит из двух частей.

В прологе дается характеристика ведущих идей (лейтмотивов), на основе которых в последующем раскрываются педагогические технологии. Пролог поможет читателю осмыслить место музыкального искусства в жизни ребенка, понять, что такое педагогическая технология и какие задачи она решает в процессе воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Здесь описаны общие подходы к созданию авторских технологий, раскрыты основные принципы, на которых они базируются.

В основной части пособия речь идет о самих технологиях. Обратите внимание, что мы придерживались определенной логики изложения:

1. Цель педагогической технологии, задачи.
2. Краткое теоретическое обоснование технологии.
3. Условия реализации технологии, включая описание диагностических процедур.
4. Этапы педагогической технологии и подробное описание действий на каждом из них.
5. Ожидаемые результаты применения педагогической технологии.

Разработанный алгоритм презентации технологий облегчит их использование в работе с детьми.

В заключение предисловия хочется воскликнуть — нам очень повезло! Во-первых, как поклонникам музыкального искусства, так как наша профессиональная деятельность связана с близким и дорогим для нас содержанием — музыкой. Во-вторых — как педагогам, чьи усилия связаны со сближением ребенка и искусства. В-третьих — как учителям, у которых постоянно появляются ученики, разделяющие и углубляющие идею развивающего потенциала музыки, ее роли в становлении, воспитании и самораскрытии детской личности.

Хотим подчеркнуть, что эта книга не была бы написана без наших учеников — начинающих и уже опытных педагогов.

Пролог.
Характеристика главных лейтмотивов
педагогических технологий

Лейтмотив 1. Ребенок и музыка

Для взрослых не секрет, что ребенок-дошкольник любит петь и танцевать, что счастливые мгновения его жизни всегда сопровождает музыка. Дети стремятся к общению с искусством, которое невозможно увидеть и потрогать, но которое при этом оказывает на них самое сильное влияние, расширяя границы детского сознания до бесконечности.

Что же делает музыку настолько близкой и понятной ребенку? Что заставляет растущего человека, свободного в своих проявлениях, с завидным постоянством выбирать деятельность, связанную с ней?

Во-первых, музыка — это самовыражение. Природа дала человеку голос и свойственное всякому живому существу моторно-ритмическое чувство. Ребенок — это своего рода готовый музыкальный инструмент, открытый для передачи мелодий и ритмов жизни в музыке.

Во-вторых, музыка — это взаимопонимание. Это уникальное, универсальное средство человеческого общения, преодолевающее границы и время. С помощью музыки ребенок не просто имеет возможность рассказать о себе, своем внутреннем мире, но и может быть понят другим человеком.

В-третьих, разнообразие музыки предопределяет ее органичное включение в любое событие жизни ребенка.

В-четвертых, музыка — это сам ребенок. Многообразие музыки равно многообразию растущего человека. Музыка вмещает в себя весь мир ребенка, становится языком его души.

Как же может взаимодействовать ребенок с музыкой?

Уже в самом раннем возрасте ребенок откликается на музыку разного характера, может увлеченно принимать участие в пении, танцах, элементарном музицировании. Взрослые часто не замечают, что жизнь ребенка наполнена музыкой. Он напевает мотив шлягера, копирует увиденное и услышанное, перевоплощается в полюбившихся поющих и танцующих героев. И чем раньше педагоги разглядят эти музыкальные проявления ребенка, тем успешнее может быть его музыкальное развитие!

Музыкальная деятельность ребенка в чем-то гораздо сложнее, чем взрослого. Взрослый человек либо слушает, либо исполняет, либо сочиняет музыку. Музыкальная деятельность дошкольника синкретична. Он не просто участник всех ее видов, он зачастую осуществляет их одновременно! Вот он слушает музыку и одновременно создает двигательную импровизацию, поскольку усидеть на одном месте нет никакой возможности. Вот он напевает любимую песню и тут же дополняет ее новой фразой. Вот он, затрудняясь выразить свое эмоциональное состояние в словах, просит включить запись музыки, которая, как ему кажется, все расскажет о нем.

Иными словами, **эмоциональные проявления ребенка** выражаются в его интересе к музыке, ее предпочтении другим видам деятельности. Ребенок любит слушать музыкальные произведения, ему нравится участвовать в разных видах музыкальной деятельности. Дошкольник может проявлять избирательность, т. е. предпочтительность к той или иной возможности взаимодействия с музыкой (слушать, петь, играть и т. д.).

Кроме того, взаимодействие ребенка с музыкой связано с активностью ребенка в выборе музыкальных видов деятельности. Ребенок начинает самостоятельно предлагать варианты интерпретации того или иного произведения, предпринимая первые попытки анализа и самоанализа «продуктов» музыкальной деятельности.

Характер взаимодействия ребенка с музыкой меняется в зависимости от возраста.

Так, в первые годы жизни деятельность можно назвать **музыкально-предметной**. В это время интерес ребенка вызы-

вают игрушки и инструменты, издающие звуки. Он накапливает опыт манипулирования с ними, делает первый выбор более привлекательных предметов, инициирует предметные и сенсорные игры с объектами — носителями звуков.

Далее его деятельность становится *музыкально-игровой*. Вступая в мир социальных контактов, ребенок начинает строить собственную систему отношений с другими людьми. Музыка становится:

— увлекательной игрой, поскольку любой вид музыкальной деятельности на этом этапе — будь то пение или прослушивание музыки — для ребенка по сути своей является игрой;

— источником обогащения опыта эмоциональных отношений и переживаний, что позволяет строить социальные отношения в игре и общении;

— содержательной основой игр, когда сюжеты и ролевые отношения в детских играх становятся отражением содержания музыкальных произведений.

К концу дошкольного возраста у ребенка появляется *музыкально-художественная* деятельность. Его в большей степени начинает интересовать не сам процесс, а результат деятельности. Накопленный к этому времени личный эмоциональный опыт позволяет ребенку переживать художественные эмоции и творчески интерпретировать музыкальные произведения. А опыт участия в музыкальной деятельности дает возможность старшему дошкольнику выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции:

— слушателя, способного дать оценку музыкальному произведению и тем самым выразить результаты собственного восприятия;

— исполнителя музыкальных произведений (певца, участника оркестра, танцора);

— сочинителя (импровизатора музыкальных попевок и танцев; создателя сюжета музыкально-драматической игры и т. д.).

Лейтмотив 2. Задачи музыкального воспитания в дошкольном детстве

Характеристика лейтмотива 1 позволяет нам определить примерный круг задач музыкального воспитания детей в детском саду. Эти задачи нашли отражение в федеральной образовательной программе «Детство».

Обобщенными целями музыкального воспитания детей в каждой возрастной группе стали:

— развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта взаимодействия с музыкальными произведениями;

— развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя музыкальных произведений, для того чтобы в пении, танце, музицировании доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и переживания.

В связи с этим задачи в каждой возрастной группе ориентированы на:

1. Детское музыкальное восприятие — слушание — интерпретацию.

2. Детское музыкальное исполнительство — импровизацию — творчество.

Особенности возраста и опыта дошкольника требуют дифференциации задач.

III этап. Развиваем эмоционально-оценочное отношение ребенка к музыке.

IV этап. Обогащаем музыкальную культуру педагогов и родителей.

І этап

Активизируем интерес детей к музыке, эмоциональную отзывчивость, образное мышление, творческое воображение. Для этого используем метод контрастных сопоставлений (О. П. Радынова).

Рекомендуются следующие формы работы:

- беседы с детьми о музыке;
- комбинированные занятия.

Во время бесед и занятий применяются:

1. Контрастное сопоставление произведений с постепенным сглаживанием контрастности образов.
2. Усложнение пьес по линии смены настроений в разделах формы (двухчастной, трехчастной), жанров музыки, средств музыкальной выразительности.
3. Сравнения двух произведений по характеру, настроению.
4. Обращение внимания детей на некоторые единицы музыкальной речи, на контраст настроений (интонации, темы, фразы, разделы, формы), на использование средств музыкальной выразительности.

Задания с применением различных видов контрастных сопоставлений проводятся в следующем порядке:

1. Задания на сопоставление контрастных произведений одного жанра.
2. Задания на сопоставление пьес с одинаковыми названиями.
3. Задания на сопоставление контрастных произведений в пределах одного настроения (различение оттенков).
4. Задания на сравнение вариантов интерпретации одного произведения — оркестровое и сольное звучания, варианты исполнительской трактовки на фортепиано.

Примерные варианты бесед с детьми на I этапе

М. И. Глинка «Камаринская». Беседа 1

Программное содержание.

1. Знакомить детей с музыкой композитора М. И. Глинки.
2. Учить их различать жанр и характер музыки.
3. Давать представление о вариантах интерпретации одной и той же темы разными композиторами.

Ход беседы

- Вы слышали песню, танец или марш?
- Кто танцует этот танец?
- Можно ли сказать, что этот танец — пляска?
- Почему?
- Ребята, это же уже знакомая вам пляска «Камаринская», но обработал ее не П. И. Чайковский, а другой композитор — М. И. Глинка. Послушайте ее еще раз.
- Какое настроение у этой музыки?

М. И. Глинка «Камаринская». Беседа 2

Программное содержание.

1. Сравнивать произведения «Камаринская», написанные П. И. Чайковским и М. И. Глинкой.
2. Учить детей улавливать общее и различное в характере и средствах музыкальной выразительности.

Ход беседы

- Посмотрите на портреты и вспомните, кто изображен на них (*демонстрация портретов двух композиторов*).
- Какие произведения написали эти композиторы?
- Послушайте отрывок из одного произведения, вспомните его название и автора (*звучит «Камаринская» М. И. Глинки*).
- Что это за музыка по характеру?
- Вы слышали один инструмент или целый оркестр?
- Послушайте еще раз и расскажите, как менялась музыка.
- Теперь послушайте другую пьесу. Что это? (*«Камаринская» П. И. Чайковского*.)

- Какая она по характеру?
- Чем она отличается от пляски «Камаринская», которую написал М. И. Глинка?
- Что у них общего?

П. И. Чайковский «Камаринская». Беседа 1

Программное содержание.

1. Знакомить детей с музыкой композитора П. И. Чайковского.
2. Учить их различать жанр и характер произведения.

Ход беседы

Демонстрация портрета композитора.

- Как зовут этого композитора?
- Какие его произведения вам знакомы?
- Какие вам нравятся больше всего?
- Сейчас я познакомлю вас с пьесой из «Детского альбома». Она называется «Камаринская» (*звучит музыка*).
- Что это: песня, марш или танец?
- «Камаринская» — это веселый русский танец. П. И. Чайковский очень любил русскую народную музыку и использовал ее в своих сочинениях.
- Какое настроение у этого танца?
- Как вы думаете, кто его танцует и где?
- Как вы думаете, почему эта пляска называется «Камаринская»?
- Какие движения подходят для этого танца?
- Для какого инструмента написана эта пьеса? (*Фортепиано.*)

П. И. Чайковский «Камаринская». Беседа 2

Программное содержание.

1. Учить детей различать смену характера, форму музыкального произведения.
2. Обогащать знания детей об эмоционально-образном содержании музыки.

Ход беседы

Демонстрация портрета композитора.

— Чей это портрет?

— Вспомните какое произведение П. И. Чайковского мы слушали на прошлом занятии («Камаринская»).

— Послушайте музыку и определите, какая картинка подходит для нее, а какая — нет (*демонстрация изображений народного гуляния и балетного номера*).

— Почему?

— Что это за музыка по характеру?

— Послушаем музыку еще раз. Везде ли она звучит одинаково? Как меняется ее характер? (*Трехчастная форма А-В-А.*)

— Сколько частей вы различили? Как изменяется музыка?

— Меняется ли она по громкости? (*Да, сначала тихая, потом громче, в середине совсем громкая, а в конце вдруг сразу тихо.*)

— Меняется ли темп и скорость музыки? (*Да, в начале она быстрая, отрывистая, а в середине тоже быстрая, но совсем по-другому.*)

— Меняется ли музыка по высоте? (*Музыка везде звучит высоко, но в средней части понижее.*)

— Сколько же частей в «Камаринской»? (*Три части.*)

— Все ли части разные? (*Нет, первая и последняя — третья часть — одинаковые.*)

П. И. Чайковский «Камаринская». Беседа 3**Программное содержание.**

Учить детей устанавливать связь между средствами музыкальной выразительности и содержанием музыки.

Ход беседы

— Послушайте отрывок из пьесы. Вспомните, как она называется и кто ее написал.

— Послушайте «Камаринскую» целиком и вспомните, из скольких частей она состоит.

— Как меняется характер музыки?

— Давайте подумаем, почему мы легко можем определить характер музыки, гораздо легче, чем, например, характер человека. Музыка рассказывает нам о чем-нибудь при помощи не слов, а звуков — тихих или громких, веселых (мажорных) или грустных (минорных). Она может звучать весело и громко или спокойно и неторопливо, быть отрывистой или плавной, звучать высоко или низко.

— Как звучит первая часть (*исполняется фрагмент*)?

— А как звучит вторая? Что изменилось? (*Появились отрывистые громкие аккорды. Народное веселье, пляска достигли своей высшей точки, самого разгара, когда танцуют все — и стар и млад, и мужчины, и женщины, и дети.*)

— Как звучит последняя третья часть? (*Так же как и первая — тихо, отрывисто, высоко, звонко, задорно и весело. Пляска прекращается. Танцоры и музыканты как бы отдаляются от нас, поэтому музыка становится тихой, далекой. Мы слышим только отголоски веселого праздника, а потом музыка замирает вдали.*)

— А теперь попробуйте потанцевать так, как звучит музыка. Вспомните, какие движения вы придумали на прошлом занятии.

«Ave Maria» Бах-Гуно, исп. Г. Олейниченко

Программное содержание.

1. Знакомить детей с вокальной музыкой.
2. Знакомить их с высоким певческим голосом (сопрано).
3. Учить устанавливать смысловую связь между музыкальным и живописным произведениями.

Ход беседы

— Скажите, кто у вас самый любимый, самый близкий человек? Наверное, это мама. Много песен сложено о маме, и мы с вами их пели. Каждый пел для своей любимой мамочки. Но сегодня вы услышите совсем другую, непростую песню. У каждого из вас есть своя мама, но есть и общая одна для всех людей мама. Посмотрите на картину (*демонстрация иллюстрации картины «Сикстинская Мадонна» Рафаэля*). Посмотрите, какая это мама? Нежная. Ласковая, задумчивая, легкая, потому что стоит в облаках. Зовут ее Мария. Как она

изображена художником? (*Она живет на небе и сверху на всех смотрит, и обо всех заботится и всех любит, как своего ребенка, которого держит на руках. Она выше всех, а снизу люди, которые кланяются ей, потому что любят и почитают ее.*) Да, ее называют еще Богородицей, она обо всех заботится.

— А теперь послушайте произведение. Оно называется «AVE MARIA», что в переводе на русский язык означает «Славься, Мария». Так издавна пели, прославляя общую маму. Послушайте и скажите, какая по настроению эта музыка, кто ее поет?

— Как вы думаете, почему композитор написал именно такую музыку — грустную, прозрачную, светлую, а не веселую и озорную?

— А кто же поет «AVE MARIA»? (*Женщина с высоким голосом.*)

— Как вы думаете, почему «AVE MARIA» поют именно таким голосом, а не низким и хриплым?

— Послушайте музыку еще раз и всмотритесь в картину, и она поможет вам понять, о чем же задумалась Мария, о чем говорит печаль в ее глазах.

Примечание. На последующих занятиях используется запись «AVE MARIA» в исполнении певцов с другим тембром голоса (Р. Лоретти, М. Ланца).

II этап

Развиваем эмоциональную отзывчивость на музыку. Для этого:

— Активизируем творческие действия детей, направленные на восприятие музыкального образа.

— Способствуем нахождению «эмоционального унисона» (О. П. Радынова).

— Развиваем умение выявлять смысл музыкальной речи, различать средства музыкальной выразительности.

На II этапе используется метод уподобления характеру звучания (О. П. Радынова, И. В. Груздова). Целесообразно раз-

Содержание

От авторов	5
Пролог. Характеристика главных лейтмотивов педагогических технологий.....	7
Лейтмотив 1. Ребенок и музыка	9
Лейтмотив 2. Задачи музыкального воспитания в дошкольном детстве.....	12
Лейтмотив 3. Педагогические технологии.....	24
Лейтмотив 4. Советы педагогу	29
Часть I. Детское музыкальное восприятие — прослушивание — интерпретация	33
Педагогическая технология «Звучащий мир» для детей раннего и младшего-среднего возраста	36
Педагогическая технология организации восприятия музыки детьми второго года жизни.....	74
Педагогическая технология развития интереса к музыке у детей третьего года жизни	92
Педагогическая технология развития творческого воображения детей среднего дошкольного возраста в процессе слушания музыки.....	124

Педагогическая технология развития игровой деятельности детей среднего и старшего дошкольного возраста в процессе слушания музыки	146
Педагогическая технология обогащения представлений об эмоциях и чувствах у старших дошкольников посредством музыки	161
Педагогическая технология развития эмоциональной отзывчивости на музыку у старших дошкольников	180
Педагогическая технология развития эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста.....	200
Педагогическая технология ознакомления детей старшего дошкольного возраста с музыкой П. И. Чайковского.....	239
Педагогическая технология развития у старших дошкольников восприятия цвета в абстрактной живописи В. В. Кандинского	262
Интегративная педагогическая технология развития творческого воображения детей старшего дошкольного возраста в процессе восприятия музыки	300
Педагогическая технология развития музыкально-художественного восприятия на интегративных занятиях с детьми старшего дошкольного возраста	323

Педагогическая технология использования музыки при восприятии детьми старшего дошкольного возраста литературных произведений	342
Педагогическая технология проектирования музыкально-обогащенной среды в группе детского сада	373
Часть II. Детское музыкальное исполнительство — импровизация — творчество	399
Педагогическая технология развития у детей третьего года жизни интереса друг к другу в процессе использования малых форм фольклора (попевок, потешек, хороводных игр и других)	401
Педагогическая технология развития сотрудничества у старших дошкольников в процессе пения	423
Педагогическая технология развития дружеских взаимоотношений старших дошкольников в музыкально-игровых ситуациях	437
Педагогическая технология организации детского оркестра как средства развития взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста	458
Педагогическая технология развития интереса к пению у детей старшего дошкольного возраста	475
Педагогическая технология развития певческих умений детей старшего дошкольного возраста	509

- Педагогическая технология развития исполнительских умений старших дошкольников в музыкально-дидактических играх 521
- Педагогическая технология развития песенного творчества детей старшего дошкольного возраста..... 559
- Педагогическая технология развития песенного творчества детей старшего дошкольного возраста в процессе организации самостоятельных музыкально-дидактических игр 575
- Педагогическая технология развития танцевального творчества старших дошкольников в музыкальных играх-этюдах 586
- Педагогическая технология художественно-творческого развития старших дошкольников в хороводных играх 613

А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская

ДЕТСТВО С МУЗЫКОЙ

*Современные педагогические технологии
музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного
возраста*

Главный редактор С. Д. Ермолаев
Редактор Н. А. Муравьева
Корректор А. В. Соколова
Дизайнер Ю. Б. Кулевич
Верстка А. Л. Сергеенок

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
197348 СПб., а/я 45. Тел.: (812) 303-89-58
E-mail: detstvopress@mail.ru
www.detstvo-press.ru

Представительство в Москве: ООО «Разум»,
127434 Москва, Ивановская ул., д. 34.
Тел.: (499) 976-65-33
razum34@gmail.com
www.raz-um.ru

Служба «Книга — почтой»:
ООО «Век развития»,
192029 СПб., пр. Обуховской Обороны, д. 105.
Тел.: (812) 412-07-26, доб. 24; (911) 924-04-58.
E-mail: vek-razvitiya-1@yandex.ru

Подписано в печать 25.01.2013. Формат 60×90 $\frac{1}{16}$. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 41,0.
Доп. тираж 900 экз. Заказ № .

Отпечатано по технологии СтР
в ИПК ООО «Ленинградское издательство»
194044 СПб., ул. Менделеевская д. 9
Тел/факс: (812) 495-56-10