

Королева Елена Викторовна
Педагог дополнительного образования
МУ ДО «Центр детского творчества»
Каслинского муниципального района,
высшая квалификационная категория

Игровые приемы в музыкально-творческой деятельности

Музыкальное творчество – многоликое и прекрасное искусство, воспроизводящее окружающий нас мир в звуковых образах и занимающее большое место в общем культурном развитии каждого человека. Оно играет огромную роль в воспитании детей и подростков. Музыка – сильнейшая эмоциональная «прививка», которая побуждает к активной деятельности и способствует развитию творческих способностей детей, пробуждению их таланта.

Занятия в учреждении дополнительного образования детей отличаются от уроков в школе: эти занятия не обязательны. Поэтому задача педагога – создать детям условия для возникновения удивления, интереса и для выражения своих чувств, помочь каждому ребенку обрести веру в себя, организовать ситуацию успеха, поощряя любое усилие с его стороны, радуясь его творческим находкам и победам.

Детская память устроена так, что хорошо запоминает то, что ему близко, доступно, эмоционально окрашено, весело, порой смешно. Поэтому игровые методики как нельзя лучше подходят для занятий с детьми.

В данной публикации описываются виды игровых приемов, их особенности, методика их применения на музыкально-творческих занятиях с детьми разного возраста, наглядно иллюстрирующие рассматриваемую проблему.

Педагогические возможности игровых методик

Использование игры в рамках учебно-воспитательного процесса – явление не новое. Игра не заменяет полностью традиционные формы и методы обучения и воспитания. Она рационально дополняет их, позволяя более эффективно достигать поставленной цели и задачи конкретного занятия и всего учебного процесса. В то же время игра повышает интерес обучающихся к учебным занятиям, стимулирует рост познавательной активности, что позволяет учащимся получать и усваивать большее количество информации, способствует приобретению навыков принятия естественных решений в разнообразных ситуациях, формирует опыт нравственного выбора.

Рассмотрим игру как вид деятельности. Почему она так любима и детьми, и взрослыми? Попробуем ответить на этот вопрос.

Во-первых, играть приятно, легко, весело, в игре мы проживаем счастливое состояние. Потребность в игре мы получаем от природы. В ходе игровой деятельности наш организм развивается, упражняется.

Во-вторых, игра – это деятельность, цель которой лежит в самой деятельности. Это придает весомость каждому моменту игры. Играют, чтобы играть. Получают удовольствие от процесса игры, а достижение цели лишь венчает получаемое удовольствие. Данная особенность игры обеспечивает ощущение легкости. Любой человек вступает в игру открыто, без опасений и боязни. Так как принимает отношение к игре как к делу несерьезному, не могущему поколебать его авторитет и подорвать репутацию.

В-третьих, любая игра содержит в себе элементы других видов деятельности, а значит, обладает возможностью приобщать человека к какому-то виду деятельности, еще не освоенному человеком. Вот почему игра, с точки зрения развития ребенка, дело серьезное: через игру он вступает в мир человеческой деятельности уже в некоторой степени подготовленным. В игре заложена возможность незаметно овладевать некоторыми умениями, необходимыми для познавательной, трудовой, художественной, спортивной деятельности, для общения. Именно эта особенность игры позволяет детям, в случаях дидактических затруднений, незаметно осваивать то, что было трудным ранее, путем введения педагогом в обучение игровых моментов.

В-четвертых, в игре минимальное количество правил, соблюдать их нетрудно, а все остальное – поле для свободного проявления индивидуального «Я». Простая фабула игры позволяет каждому играющему выстраивать свой вариант сюжетного развития игры. Это придает интригу, поддерживает интерес играющих на уровне высокого внимания, а деятельность на уровне высокой активности. В игре каждое «Я» обретает адекватную форму. Поэтому игра по природе своей диагностична.

В-пятых, игра – самый демократичный вид деятельности: здесь нет начальников и подчиненных, равенство гарантируется ролевым распределением и диктуется фабулой игры. В игре все равны и все испытывают счастье от равенства, которого так недостает в реальном мире, окружающем социуме. Человек, вступивший в игру, есть играющий человек – не более того, и все его регалии, звания, достижения, положение забываются всеми играющими, в том числе и самим носителем этих формальных отличий. И ребенок тоже в игре оказывается в демократическом окружении: никто не помнит о его учебных неудачах, плачевном поведении либо блестящих отметках, отменном прилежании. Игра – общение равных.

Виды игровых приемов обучения

Игра – один из любимых видов деятельности детей. В игре любой ребенок смел, раскрепощен, может заново переживать события, особенно взволновавшие его. Подобное состояние возможно из-за присутствия ситуации «понарошку», «как будто», т.е. воображаемой ситуации. В игре ребенок творит. Поэтому возможность развивать творческие способности, в том числе музыкальные, учащих в игре и привлекает внимание педагогов к этому виду деятельности детей, позволяет использовать игровые приемы на музыкально-творческих занятиях.

Игровые приемы обучения, как и другие педагогические приемы, направлены на решение дидактических задач и связаны с организацией игры на занятии. Игру на занятии предлагает педагог, и этим она отличается от «просто игры». Игра на занятии должна быть похожа на настоящую игру. Например: дети, *обучаясь управлять своим голосом*, с удовольствием играют в «*Эхо*», превращаются в «*Маляра*» или инструменты необычного «*Оркестр*».

1) Маляр

Учащиеся «красят» забор, и вместе с рукой перемещается их голос: «вверх, вниз, вверх, вниз...»

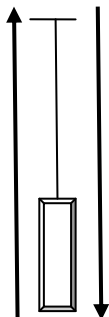
2) Вверх-вниз

Перемещаем голос вверх и вниз, проговаривая следующие фразы:

- Водолаз идет всё ниже, ниже, ниже, ниже...
- Самолет летит всё выше, выше, выше, выше...

3) Лифт - глиссандо

голосом вверх и вниз.

4) Оркестр

Каждый учащийся «превращается» в какой-нибудь инструмент. Затем все по очереди «звучащие инструменты» начинают играть в оркестре, четко выдерживая темп «произведения», которое прямо на занятии импровизируется.

Хороши также различные варианты игры в «Эхо»:

1) Эхо - импровизация

Педагог импровизирует мелодические попевки различного настроения, лада и метроритма. Педагог поет два такта и, не прекращая аккомпанемента, замолкает, давая учащимся повторить то, что было им пропето. Затем импровизируются следующие два такта, которые следом за ним повторяют учащиеся, и т.д. до заключительного протяжного звука, обозначающего окончание этой эхо - импровизации.

2) Эхо

Перед началом игры учащимся объясняется, что все они – «эхо», а ведущий (на начальных этапах – педагог) игры – это «голос». «Голос» поет по фразам, а «эхо» повторяет (соблюдая все динамические оттенки) следующую попевку:

«Голос»:	«Эхо»:
Эхо!	- Эхо!
Отзовись!	- Отзовись!
Чисто петь	- Чисто петь
Научись!	- Научись!
Слушай!	- Слушай!
Не зевай!	- Не зевай!
Всё за мной	- Всё за мной
Повторяй!	- Повторяй!

Один из признаков игрового приема – игровая задача.

Игровая задача – это определение цели предстоящих игровых действий. Например, *при обучении детей правильному дыханию*, можно предложить детям *устроить бурю в стакане, превратиться в ветер, играющий листвой, оживить бабочку* и т.д.

«БАБОЧКА» («ПТИЧКА»)

На веревочке укрепить бумажную бабочку (птичку). Плавно подуть ртом, не надувая щек, - бабочка полетит.

«БУРЯ В СТАКАНЕ»

Сделать вдох носом и выдохнуть в трубочку, конец которой находится в стакане, наполовину наполненном водой.

«СНЕЖИНКА»

Лёгким, длительным ротовым выдохом сдуть с ладони ватку или папиросную бумажку.

«ЛЮБОПЫТНЫЙ ЩЕНОК»

(дыхательная гимнастика А. Стрельниковой)

Дышим носом, нюхая воздух. Мысленно: «Чем пахнет?». Нюхаем воздух ноздрями активно, шумно, коротко, не затягивая воздух. Выдыхаем ртом. О выдохе не думаем, просто открываем рот. Дышим часто – 1 вдох в секунду. Делаем 3 подхода.

«ДРОВОСЕК»

(А.Савостьянов)

Ноги на ширине плеч, кисти рук в кулаках, вытянутых над головой. Со звуком «Э» воздух выбрасывается из легких и мгновенно наполняется вновь (имитация удара топором по бревну).

«ВОЗДУШНЫЙ ШАР»

Набираем воздух в диафрагму (дышим в ребра, «толстеем»). Шумно выдыхаем через рот без звука, со звуками «Ш», «С». Делаем несколько раз.

«ВЕТЕРОК И ЛИСТЬЯ»

Вырезать из тонкой бумаги несколько полосок (7-10) и укрепить их на палочке. Предложите ребенку подуть «ветерком» и «листья» будут колыхаться.

«ГАРМОШКА»

(дыхательная гимнастика А. Стрельниковой)

Делаем резкий выдох через рот, разводя руки в стороны. Делаем вдох носом, руками «обнимаем» себя за плечи. При выполнении этого упражнения на вдохе происходит массаж за счет встречного движения воздуха и рук. Дышим часто – 1 вдох в секунду. Делаем 3 подхода.

«ПУЛЬВЕРИЗАТОР»

(А.Савостьянов)

Встать прямо, руки опустить вдоль тела. Произнести на интенсивном, прерывистом выдохе: «Ф!Ф!Ф!Ф!» переходящем в энергичный непрерывный звук «ФФФФФФФФФФ»

«ПТИЧКА»

(И. Гвенцадзе)

Руки, согнутые в локтях, хлопают по бокам (как птичка крыльями). Одновременно делаем короткий вдох носом.

Грамотно используя игровой прием, можно увеличивать количество игровых задач, развивать сюжетно-игровой замысел. Здесь очень важно, чтобы дети были активны при выполнении игровых действий. Это развивает в них творчество.

Следует отметить, что необходимым условием активности детей на «игровом занятии» все-таки является определенный запас знаний, умений, навыков, наличие ярких, эмоциональных впечатлений. Только в этом случае дети увлечены происходящим на занятии, придумывают игровые действия, способы их выполнения. Например: на вокальных занятиях учащиеся с удовольствием **рассказывают сказки, составленные из отдельных артикуляционных, дыхательных, фонетических упражнений**. Рассмотрим данный пример более подробно: существуют различные системы обучения вокальному искусству (Г. Струве, В. Емельянова, Пименова, Х. Шенел и т.д.); но все они сходятся в одном - правильное, хорошее дыхание является основным условием пения. При этом дыхание должно быть опорное, смешанное, иначе нарушается процесс в голосовом аппарате, и от этого страдает интонация. Поэтому одна из главных задач вокальных занятий – укрепить дыхание. Эту задачу прекрасно решает дыхательная гимнастика (А. Стрельниковой, А. Савостьянова). Правильная артикуляция, правильное, четкое произношение слов – также неперемное условие хорошего вокального номера. Эти занятия требуют системного подхода. Выполнение упражнений от случая к случаю не даст необходимого результата. Но детям часто не нравится выполнять артикуляционные, дыхательные, фонетические упражнения, которые являются обязательной частью вокального занятия. И с каким удовольствием мы все вместе **сочиняем и рассказываем сказки из отдельных упражнений**. Сказки помогают развивать фантазию ребенка, делают обучение привлекательным, интересным, творческим процессом.

Вот один из вариантов такой сказки:

Мы проснулись, потянулись, пошли гулять. Увидели теремок
Артикуляторная сказка «Теремок»:

В лесу стоит маленький домик, настоящий теремок.	Надуть щеки
Этот домик очень красивый, с черепичной красной крышей и большой кирпичной трубой.	<i>Хоботок</i> – вытянуть губы вперед и вращать ими
В доме есть три маленьких круглых окошка со ставнями.	<i>Окошко</i> – приоткрыть верхние и нижние зубы
И большая резная дверь. Однажды подул очень сильный ветер.	<i>Оскал</i> – показать зубы в улыбке
Стены у дома были красивые.	Покрасить стенки - кончиком языка погладить щеки
Стали они шататься вправо-влево,	Поочередно надувать щеки

вправо-влево...	
Зашатался и пол в домике вперед-назад, вперед-назад,	Двигать челюстью вправо-влево
Дверь то закрывалась, то открывалась.	Открыть рот
Даже труба на крыше закачалась,	<i>Хоботок</i>
Вдруг дом рухнул и рассыпался...	<i>Худышка</i> – втянуть щеки
Прибежала мышка, которая жила в этом домике, увидела что произошло и огорчилась.	Нижними зубами закусить верхнюю губу
Даже слова сказать не смогла от расстройства. Прискакала лягушка-подружка и говорит:	Верхними зубами закусить нижнюю губу
«Ква-ква, пойдём, мышка, в мой домик жить!»	Широко открыть рот
Обрадовалась мышка, улыбнулась и побежала за лягушкой.	<i>Улыбка</i>

Выйдя из теремка, увидели машину. Сели и поехали (поем арпеджио на «тпр-ру-ру»). Приехали к дому Винни – Пуха

Артикуляторная сказка «День рождения Винни – Пуха»

Жил-был Винни-Пух.	<i>Толстячок</i> – надуть обе щеки
Вышел на крыльцо, зевнул, посмотрел на солнышко,	Кончик языка потянуть к носу
на зеленую травку, на голубое небо, на цветы у крыльца,	Двигать языком вверх-вниз
на домик Пятачка, на домик ослика Иа-Иа.	Двигать языком вправо-влево
«Какая чудная погода!» - воскликнул Пух и улыбнулся. Тут он вспомнил, что у него сегодня день рождения. Решил Пух приготовить к приходу гостей:	<i>Улыбка</i>
покрасил потолки,	<i>Маляр</i> – широким кончиком языка погладить небо, делая движения языком назад - вперед (от зубов к горлу и обратно)
оконные рамы,	<i>Варенье</i> – широким передним краем языка облизать верхнюю губу, делая движение языком сверху вниз,

	затем втянуть язык в рот, к центру нёба
взял острый гвоздик и	<i>Иголка</i> – сильно потянуть кончик языка вперед
прибил к стене свой портрет.	<i>Молоток</i> – напряженным кончиком языка постучать в бугорки за верхними зубами, многократно и отчетливо произнося звук <i>т-т-т</i> – сначала медленно, затем постепенно убыстряя темп
Красивым и уютным стал его дом.	Улыбаться
Испек Винни печенье,	<i>Лепешки</i> – широкий передний край языка положить на нижнюю губу
пирожки,	<i>Пирожок</i> – широкий язык положить на нижнюю губу, затем боковые края языка поднять и свернуть в пирожок
ватрушку,	Покусать язык
намазал ее сверху вареньем.	<i>Вкусное варенье</i>
Поставил на стол блюда и стал ждать гостей.	<i>Блюда</i> – высунуть язык. Боковые края и кончик языка подняты, средняя часть спинки языка опущена, прогибается книзу
«Как это здорово, когда к тебе приходят гости!» - воскликнул Пух, улыбнулся и сделал фокус.	<i>Фокус</i> – высунуть язык. Боковые края и кончик языка подняты, средняя часть спинки языка прогибается книзу. Удерживая язык в таком положении, дуть на кончик носа

А кто же придет в гости к Винни – Пуху? Посмотрим? Побежим вон за ту горку (гамма). За горкой - полянка, на ней много-много цветов (опеваем ступени I – VII – I – II). По полянке гуляют динозавры («рисуем» голосом). Они собирают букеты, качаются на качелях (делаем голосом «качели») и кушают ягоды (черничка – **Я**годка, вишенка – **Я**годка и т.д.), а маленький бегемотик (**Я** - бегемотик **мА**ленький) играет на губной гармошке (губное резонирование - «в», «ф») и надувает воздушные шарики (надуваем «шарик» - животик, сдуваем на звуки – «с», «ш») и т.д.

Сказки получаются каждый раз новые, интересные. В сказки также включаются чистоговорки, ритмические игры, фонопедические упражнения, физкультминутки. Сказки вызывают живой интерес у учащихся потому, что для детей сказка – условно реальный мир.

Педагогические условия применения игровых приемов обучения

Педагогу при разработке и применении игровых приемов следует учитывать возраст детей, их мотивацию, логику игровых действий. Придуманные игры должны быть доступны детям по способу выполнения. Так как если их выполнение по какой-либо причине будет не доступно ребенку, то,

хотя внешне ребенок может выглядеть внимательным и заинтересованным, но творческая составляющая будет отсутствовать.

Поэтому педагог должен помнить, что чем разнообразнее по содержанию игровые действия, тем интереснее и эффективнее игровые приемы.

Игра – это всегда импровизация. Представьте себе ситуацию: начало занятий, и вдруг дети дружно заявляют, что не хотят сегодня заниматься. Что делать? Играть, импровизировать! На такой, казалось бы, безвыходный, случай у меня есть «палочка-выручалочка» - **«музыкальные крестики - нолики»**. Крестики – нолики – это всегда экспромт. Итак, рисуем на доске традиционное поле для игры «крестики – нолики».

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Условия игры: участники игры традиционно делятся на две команды «Х» и «0». Правила игры также традиционные, но знак «Х» (или «0») ставится в выбранную командой ячейку при условии, выполнения задания, которое «скрывается» под выбранным номером ячейки. А тут уж, включаем фантазию, формулируем задания. Например, песня о визите лесного гостя в осеннюю непогоду («Лесной олень»). И ответ, естественно, нужно петь.

В итоге, дети с удовольствием поют репертуар коллектива и другие знакомые песни.

Для музыкально-творческой деятельности значим фактор владения исполнительскими средствами (инструмент, голос, движение тела), волевые процессы, инициатива, творческие замыслы, так называемые технические способности (в том числе: чистота певческих интонаций, качество звукообразования в пении, изящество движений в танце, согласованность движений рук в игре на инструменте и т.д.), эмоциональность.

Концертно-исполнительская деятельность учащихся является неотъемлемым элементом учебно-воспитательного процесса. Безусловно, концертные выступления необходимы как инструментарий диагностики, мощное средство усиления творческой активности учащихся, обратная связь, поддерживающая и корректирующая творческий процесс. Считаю, что сценический успех является объективным показателем исполнителя, мотивирующим основу его личностного развития, формирование общей культуры.

Успешный исполнитель должен обладать чувством ритма и стиля, правильно владеть дыханием и звуком, быть артистичным. Но почти у всех

детей есть страх перед сценой, зрителем. Какой выход в этой ситуации? Что делать? Играть!

Для преодоления сценического зажима у детей мной был сделан не совсем обычный «зрительный зал». Такая игра приучает детей к работе на сцене, общению со зрителем. «Зрительный зал» представляет собой лица взрослых и детей с различным настроением, разными характерами, разными аксессуарами, но (главное!) соизмеримый своими размерами с детьми. Акцент на размерах «зрителей» сделан потому, что, по мнению психологов, ребенок чувствует себя более комфортно психологически, если ребенок может общаться с «объектом» на равных, не задирая вверх головы. Наш «зрительный зал» разместился на одной из стен класса для занятий. Изображения для этого использовались веселые, забавные, подчас карикатурные. Это «отключает датчик опасности» у ребенка, включает воображаемую ситуацию («как будто», «понарошку»), призывает его играть, творить.

К мысли о таком «зрительном зале» меня подтолкнула стена, разрисованная героями мультфильмов, и реакция детей на неё. Но, в отличие от разрисованной стены, наш «зал» получился мобильным, так как был выполнен из отдельных элементов на листах ватмана. Здесь есть еще один плюс: при желании можно добавлять «зрителей», изменять их местоположение. Зал меняется – он «живет».

Для изготовления «зрителей» можно прибегнуть к «помощи» Интернета и цветного принтера, а можно, вооружившись красками и кистями, карандашами, фломастерами, вместе с детьми заполнить свой «зрительный зал» лицами. Листы ватмана, краски, время, терпенье и вот уже дети с интересом рассматривают тех, кто смотрит на них из «зрительного зала», придумывают им имена, обсуждают характер, настроение, ищут похожих на себя, друг на друга, спокойно, без зажима исполняют песни.

Игра есть потребность растущего ребенка: его психики, интеллекта, двигательной активности. Игра – специфический, чисто детский мир жизни ребенка. Игра есть практика развития. Дети играют, потому что развиваются, и развиваются, потому что играют. Игра – путь поиска ребенком себя в коллективах соотарищей, в целом в обществе. Продукт игры – наслаждение ее процессом, конечный результат – развитие реализуемых в ней способностей.

Мой практический опыт работы показывает, что процесс музыкального обучения детей действительно проходит более успешно при условии применения игровых методов, создания игровых ситуаций, включения творческих заданий, выполнение которых активизирует усвоение детьми различных видов музыкальной деятельности. Для достижения наибольшего результата применения игровых приемов в музыкально-творческой деятельности педагогу важно соблюдать некоторые условия. Прежде всего, педагог сам должен уметь играть, быть готовым к экспромту, быть естественным и непосредственным в проявлении эмоций: рассмеяться, поддержать общий азарт или проникновенную искренность, доверительность. Далее, при использовании некоторых игровых технологий надо быть готовым

к шуму, смеху, передвижениям, которые являются проявлениями активности ребенка и той естественности и непосредственности, которые характеризуют «самоактуализирующуюся» личность. Это объясняется тем, что в игровой ситуации, привычной для него с раннего детства, ребенок действует свободно, она вызывает интерес, способствует развитию музыкальных и творческих способностей.

И самое главное помнить, что нельзя проводить игру – нужно играть вместе с детьми!