

Дементьева О.Ю., Афанасьева А.Б.

Развитие креативности ребенка средствами музыкально-театральной сказки

Сведения об авторах:

Афанасьева Алла Борисовна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры педагогики начального образования и художественного образования ребенка, Институт детства РГПУ им. А.И. Герцена;

Дементьева Оксана Юрьевна, магистрант кафедры педагогики начального образования и художественного образования ребенка, Институт детства РГПУ им. А.И. Герцена.

Аннотация

В статье раскрывается роль сказки в развитии ребенка, ее возможности в развитии креативности детей, их духовно-нравственном становлении. На примере музыкально-театральных постановок сказки и работы со сказочным материалом в детской музыкально-театральной студии «Кантабиле» ДДЮТ Московского района рассматривается развитие творческого потенциала детей. Приводится спектр диагностических методик, с помощью которых исследуется процесс развития креативности у воспитанников данной студии.

*Слово и действие становятся высоко значительными,
когда музыка берет их на свои крылья.*

М. Ломоносов

Сегодня креативность рассматривается как одна из качественных характеристик личности, поэтому развитие креативности ребенка становится важнейшей задачей современной педагогики. «Креативный [англ. creative – творческий <лат. creatio (creationis) – создание] – созидательный, творческий, отличающийся поиском и созданием нового» [1]. Одним из средств развития креативности ребенка может быть погружение ребенка в сказку. Еще более ста лет назад русская педагогика отзывалась о сказках, как о мощном педагогическом методе воспитания ребенка и постижения им всего многообразия мира. В статье безымянного автора «Воспитательное значение сказки» (1894) отмечается: «если детям повторить хоть тысячу раз одну и ту же нравственную сентенцию, она для них все же останется мертвой буквою; но если рассказать им сказку, проникнутую той же мыслью, ребенок будет взволнован и потрясен ею» [2, с. 121].

Великий русский педагог К.Д. Ушинский включил сказки в свою педагогическую систему, считая, что простота и непосредственность народного творчества соответствует таким же свойствам детской психологии. Он же

детально разработал вопрос о педагогическом значении сказок и их психологическом воздействии на ребенка. В.А. Сухомлинский теоретически обосновал и подтвердил практикой идею о том, что сказка «неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, без которых немислимо благородство души, сердечная чуткость к человеческому несчастью, горю, страданию. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем» [3, с. 551]. Анализируя роль сказки в формировании личности ребенка, основатель этнопедагогики Г.Н. Волков делает вывод: «духовный заряд, накопленный народом тысячелетиями, может служить человечеству еще долго. Более того он будет постоянно возрастать и станет еще более могучим. В этом бессмертие человечества. В этом – вечность воспитания, символизирующая вечность движения человечества к своему духовному и нравственному прогрессу» [2, с. 137].

Сказка, несомненно, оказывает духовно-психологическое и развивающее воздействие на личность ребенка. Более того, сказки дают нам ключ к развитию креативности. Ведь практически в любой сказке происходят чудеса. А «чудо» и «креативность» близки между собой. По определению С.И. Ожегова: «чудо (лат. *miraculum* от *mirari* изумлять) – событие, предмет, явление, действие, вызывающее общее удивление своей необычностью или экстраординарным» [4]. Экстраординарность роднит эти два понятия.

«Если бы у «креативной философии» возникла потребность нарисовать икону своего пророка, то на ней следовало изобразить лик русского философа Николая Александровича Бердяева. Бердяев, бесспорно, является самым мощным подвижником «Русского Космизма», от корней которого и произрастает «креативная философия», пишет В. Цыков [5].

«Дух творчества в свободе» – говорит Бердяев. Только свободная личность может творить! Но о какой свободе говорит Бердяев? В какой свободе нет оков для творчества? Народная мудрость объясняет, что оковы – это такие качества, как зависть, жадность, гнев, страх и т.п. А чудеса в сказках подвластны тому, кто обладает такими нравственными качествами, как доброта, сострадание, правдивость, терпение, трудолюбие. Исходя из кода народной культуры, можно утверждать, что духовно-нравственные качества творца являются одним из условий подлинной креативности. Человек, опутанный оковами безнравственных качеств, не способен творить прекрасное, он может создать только безобразное. И сказки раскрывают нам этот секрет!

Поэтому погружение в сказку чрезвычайно необходимо в детском возрасте. Ее воздействие на ребенка многогранно, а педагогический потенциал безграничен. И среди разнообразного мира сказок особое место занимает музыкальная сказка. Ведь музыка – один из самых древних видов искусств. Накопленный ею за тысячелетия опыт огромен. В музыке воплощен большой исторический духовный опыт человеческих эмоций, переживаний, отношений. Насыщенность эмоционально-психологического и образного содержания

музыки выражается в интонациях, системе средств музыкальной выразительности, все это вызывает глубокое эмоциональное сопереживание слушателей.

Музыкальные сказки для детей ставятся в Санкт-Петербурге на сценах Мариинского, Михайловского театров, театров «Зазеркалье», «Карамболь» и др. В Санкт-Петербургской Детской филармонии с аншлагом идут сказки «Коломбино», «Фея музыки», «Золушка», «Король Эльфов», поставленные Надеждой Константиновной Рогожиной. В интервью, взятом у нее О.Ю. Дементьевой 21 октября 2018 года, режиссер рассказала: «Природа искусства – это образ! Через сказку можно научиться и научить детей образному мышлению». На вопрос «Что является самым сложным в постановке музыкальной сказки?» Н. К. Рогожина ответила: «Самая сложная задача режиссера заключается в раскрытии смысла сказки через образ. Ведь смысл сказки, особенно детям, нельзя объяснить логически, словами. Как можно логически объяснить любовь, смерть или вкус или запах? Ребенку нужно сказать правду так, чтобы он это почувствовал! Ведь дети имеют более ясное, чистое и свободное сознание, нежели взрослые. Поэтому душа ребенка воспринимает правду «с замиранием», он буквально впитывает ее как воздух и воду. Недаром говорят «устаами младенца глаголет истина». Образ – это многогранное понятие, он включает в себе и мысль, и форму, и пространство, а самое главное, он содержит в себе свободу выбора. Человек волен выбирать: приемлет он этот образ или нет. Поэтому режиссер должен не только сам доискаться, почувствовать и проникнуться истинным смыслом сказки, создать правдивый образ произведения, но и донести и передать его артистам и музыкантам. Очень важно, чтобы они почувствовали и внутренне были с ним согласны. Только тогда зрители откликнутся на этот образ!»

Одним из примеров художественно-эстетического развития детей средствами музыкальной сказки является опыт детской музыкально-театральной студии «Кантабиле» ДДЮТ Московского района. В репертуаре студии – постановки народных и литературных сказок: «Хитрая сказка», «Кошкин дом», «Двенадцать месяцев» и др. Как член данного творческого коллектива, О.Ю. Дементьева наблюдает и исследует процесс развития креативности детей в музыкально-театральной деятельности. В ее исследовании применялся широкий спектр диагностических и развивающих методик: «Эстетические предпочтения – вернисаж», «Семантический дифференциал», «Пластическое моделирование эмоционального содержания музыкального текста», «Цветовое моделирование музыки», «Нарисуй несуществующее животное», «Метафорическое конструирование понятий и пословиц», «Оживление образов или явлений природы», «Метод агглютинации» (парадоксальное комбинирование), «Метод символизации», «Фантастический образ», «Рисование явлений природы», «Метод предвосхищения музыки», диагностика дивергентного мышления

(модификация Е.Е. Туник, Д.Б. Богоявленской, Т.А. Барышевой), тест Торренса, музыкальные анаграммы [6], а также авторский комплекс заданий, включающий «сочинение элементов сказки», «завершение сказок», «продолжение сказки от лица разных героев» [7], «сочинение стихов» (на основе ассоциативного метода).

На основании обработки результатов видно, что уровень креативности детей, занимающихся в студии, за год улучшился. Более того, развитию креативности также способствует проведение ребятами старших групп детских театральных праздников-инсценировок сказок для младших групп.

Существует много методов развития креативности в работе с музыкальной сказкой. В ходе формирующего этапа экспериментальной работы свою эффективность доказали такие методы как: «Представление образов героев сказки», «Образы музыкальных фрагментов», методы преобразования образов, «Прочтение фразы героя с разной интонацией». Используя в интонациях разные эмоции, например, отчаяние, безразличие, удивление или переживание, дети выбирают подходящую эмоцию для этого героя, тем самым выражают отношение к персонажу. Дети, превращаясь в образы героев сказок, проживают различные игровые ситуации, импровизируют, «творят на ходу».

Музыкальная сказка – игра, воплощенная в музыкальных образах, грамотно и творчески разработанная преподавателем, в которую погружается ребенок, способствует активизации умственной деятельности, развивает воображение, смекалку, эмоциональную и эстетическую эмпатию и креативность. Музыка раскрашивает сказочный мир фантастическими образами и ведет за собой в прекрасные дали. Проиллюстрированная музыкой сказка помогает детям получить представление о связи музыкальных и речевых интонаций, понимать и различать смену настроений, образов в одной сказке. Творческие задания в работе над сказкой помогают развить способность выражать музыкальные и сказочные образы голосом, при игре и импровизации на музыкальных инструментах, в рисунке, пластике, танце, при инсценировке сказок. Музыкальная сказка совершенствует музыкальное восприятие, воображение, образное мышление и речь детей, способствует развитию креативности.

Литература:

1. Словарь иностранных слов. Сост. Комлев Н.Г. – М.: Эксмо, 2006. – 672 с.
2. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учебник для студ. средних и высших педагогических учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 168 с.
3. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну.- Киев: Радянська школа, 1985. – 557 с.
4. Ожегов, С.И.; Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка: М.: ИТИ Технологии; Издание 4-е, доп., 2006. – 944 с.

5. Цыков В. Бердяев и креативная философия. URL: <http://litsait.ru/proza/raznoe/berdjaev-i-kreativnaja-filosofija.html>. Дата обращения: 16 марта 2017.

6. Барышева Т.А. Психология развития креативности: теория, диагностика, технологии. Монография /Т.А. Барышева – СПб.: Изд-во ВВМ, 2016. – 316 с.

7. Афанасьева А.Б. Роль сказкотерапии в коррекции влияния массовой культуры на детей. // Культура на защите детства. СПб: изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 1998. С 112-114.