Илюшина Ксения Викторовна
преподаватель по классу фольклора
Детская школа искусств №7

Методическое сообщение

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Саратов, 2026

В современной педагогической практике всё более актуальным становится поиск эффективных средств развития творческих способностей детей. Музыкальный фольклор представляет собой уникальный культурно-педагогический феномен, обладающий огромным потенциалом для гармоничного развития личности ребёнка. Его органичная связь с миром детства, игрой и движением делает его идеальным инструментом для формирования не только музыкальных, но и общих творческих способностей [1].

Педагогические закономерности эстетического развития учащихся средствами музыкального фольклора обусловлены его развивающей функцией, творческим характером и полифункциональностью музыкально-педагогического процесса. Это позволяет рассматривать фольклор как системное средство развития, воздействующее на различные сферы детской психики и творчества [2].

Музыкальный фольклор – это особенная область народного творчества, включающая целую систему поэтических и музыкально-поэтических жанров. В понятие «детский музыкальный фольклор» входят все виды музыкальных произведений, созданных взрослыми специально для детей, а также творчество самих детей, проявляющееся в сочинении считалок с пением, дразнилок, во внесении новых движений в известные народные игры [4].

Развитие творческих способностей через фольклор базируется на ряде фундаментальных положений. Ритм является первоосновой жизнедеятельности ребёнка: сердцебиение, дыхание, ходьба – всё это ритмические процессы. В дошкольном и младшем школьном возрасте дети особенно чувствительны к ритмическим воздействиям [1].

По мнению Б. М. Теплова, чувство ритма имеет не только слуховую, но и двигательную природу. Поэтому наиболее эффективными являются методы, связывающие восприятие ритма с практическим действием: хлопками, притопами, игрой на шумовых инструментах, речью. Ритмический слух в детском возрасте развивается в единстве с речевым. Четкий ритм

стихотворений и песен помогает ребёнку упорядочить речь, способствует развитию её плавности и интонационной выразительности [1].

Исследователи выделяют следующие преимущества фольклора для развития творческих способностей:

- Естественность и доступность – тексты фольклора созданы с учетом возможностей и интересов ребёнка;
- Яркая ритмическая организация – для потешек, прибауток, считалок характерен четкий, часто повторяющийся ритмический рисунок, что облегчает его восприятие и воспроизведение;
- Синкретизм – фольклор изначально объединяет в себе слово, музыку и движение, что позволяет комплексно воздействовать на слуховую, речевую и двигательную сферы ребёнка;
- Игровой характер – работа с фольклорным материалом протекает в форме игры, что является ведущей деятельностью для детей и обеспечивает высокую мотивацию.

Некоторые методы использования фольклора для развития творческих способностей детей:

1) Прослушивание народной музыки: знакомство с народными мелодиями помогает ребёнку развивать слуховую память, музыкальный вкус. Дети знакомятся с русскими народными песнями в исполнении различных исполнителей, слышат звучание народных инструментов – гуслей, гармони, баяна, балалайки, домры, рожка, свистульки, трещоток и т.д. [5].

2) Ансамблевое пение: с помощью народных песен успешно решаются основные задачи вокального развития: чистое выразительное интонирование, правильное естественное дыхание, отчетливая дикция, единая манера пения и т.д. [5].

3) Народная хореография: русская народная музыка широко используется в обучении детей народным танцам и хороводам. Мелодии её просты, логичны, в них ярко выражена фразировка, что помогает детям лучше понимать музыкальную речь, развивает чувство формы музыкального

произведения. Простые хореографические рисунки в сочетании с живой народной мелодией формируют чувство ритма и пластичность движений [5].

4) Музыкально-фольклорные игры: народные игры способствуют воспитанию сознательной дисциплины, воли, настойчивости в преодолении трудностей, приучают детей быть честными и правдивыми. Игровой зачин – считалка – помогает распределению ролей, самоорганизации детей. Через игру воспитывается чувство ответственности перед коллективом, умение действовать сообща [5].

5) Игра на народных музыкальных инструментах: это один из видов детской исполнительской деятельности, который чрезвычайно привлекает детей. Они проявляют большой интерес к игре на ложках, бубнах, трещотках, колокольчиках, свистульках. Игра на музыкальных инструментах помогает передавать чувства, обогащает музыкальные впечатления, формирует эмоциональную сферу ребёнка [5].

На основе анализа педагогической практики можно выделить несколько этапов работы:

1. Восприятие и эмоциональный отклик: педагог выразительно читает или напевает потешку, сопровождая речь ритмичными жестами, хлопками или простыми движениями. Задача ребёнка – слушать и наблюдать, проникаясь общим ритмом и настроением.

2. Подражание и совместное действие: дети вместе с педагогом повторяют текст и простые ритмические движения. На этом этапе важно отработать синхронность.

3. Самостоятельное воспроизведение ритма: после усвоения текста и движений детям предлагается самостоятельно воспроизводить ритм различными способами:

- речевым (проговаривание скороговорок в разном темпе с сохранением четкого ритма);
- двигательным (выполнение ритмичных притопов, хлопков, подпрыгиваний под текст народной игровой песенки);

- инструментальным (исполнение ритмического рисунка на детских шумовых инструментах).

4. Творческое применение: наиболее сложный, но и самый эффективный этап. Детям предлагается:

- прохлопать ритмический рисунок знакомой потешки, не проговаривая слов;
- узнать знакомую считалку по предложенному ритмическому рисунку;
- сочинить собственный простой ритмический аккомпанемент к тексту [8].

Особое место в системе музыкально-творческого развития занимают праздники народного календаря. Проведение тематических досугов: «Осенины», «Рождественские колядки», «Масленица» – позволяет детям не просто слушать и исполнять фольклор, но и проживать его, понимать традиции, символику и радость коллективного действия [4].

Опыт показывает, что систематическое использование фольклора на музыкальных занятиях формирует устойчивый интерес к национальной культуре, развивает чувство ритма, слух, певческие навыки, обогащает словарный запас и способствует развитию речи, укрепляет эмоциональную связь между поколениями.

Дети становятся более уверенными, активными, свободно выражают себя в музыке, импровизируют, создают собственные ритмические и танцевальные рисунки. Музыкальные произведения народного творчества влияют на становление познавательных процессов: памяти, воображения, мыслительных операций [8].

Таким образом, музыкальный фольклор является мощным и органичным средством развития творческих способностей детей. Его систематическое и целенаправленное использование в образовательном процессе позволяет решить ряд важнейших задач:

- развивает способность воспринимать, дифференцировать и воспроизводить различные ритмические рисунки;
- способствует координации слуха, голоса и движения;
- обогащает речевую практику, улучшая дикцию и интонационную выразительность;
- приобщает детей к национальной культуре, воспитывая эстетический вкус на основе традиционных ценностей.

Фольклор – это неисчерпаемый источник вдохновения и педагогических находок. Он позволяет сделать музыкальное воспитание живым, эмоционально насыщенным и духовно наполненным. Через фольклор дети не только знакомятся с культурой своего народа, но и учатся чувствовать красоту, понимать добро, ценить традиции. Приобщение детей к народной культуре является действенным средством формирования патриотических чувств и развития духовности.

Список использованных источников

1. Козлова В. А. Фольклор как средство формирования ритмического слуха у дошкольников // Всероссийская студенческая научно-практическая интернет-конференция «Учитель музыки и изобразительного искусства: Вчера. Сегодня. Завтра». – Мордовский государственный педагогический университет, 2025.
2. Стукало Е. И. Формирование музыкальной культуры детей через фольклор // Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Лисичанский ясли-сад комбинированного вида № 8 «Светлячок», 2025.
3. Соколова Ю. В. Фольклорные традиции в музыкальном воспитании дошкольников // Методическая статья. – ГБДОУ ЛНР «Краснолучский ясли-сад №57 «Аленушка», 2025.
4. Прокопченко Е. Г. Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской народной культуры средствами музыкального фольклора // Инфоурок, 2025.

5. Ловкачева Н. А. Использование русского фольклора на занятиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья // Администрация Тавдинского городского округа, 2025.

6. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 488 с.

7. Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. – Москва: Просвещение, 2008. – 415 с.

8. Радынова О. П., Комиссарова Л. Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. – Москва: Юрайт, 2025. – 293 с.