

*Ожогова Жанна Викторовна, музыкальный руководитель,
Путилова Жанна Ильинична, воспитатель,
Хомченко Евгения Алексеевна, воспитатель,
МБДОУ №30, г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.*

**Развитие творческой личности дошкольника
посредством синтеза музыки и живописи**

*«Влияние музыки на детей благодатно,
и чем раннее они начнут испытывать на себе,
тем лучше для них, она наполнит гармонией их юные души»*

В. Г. Белинский.

Аннотация

Искусство играет огромную роль в формировании духовно развитой личности. Общение с произведениями искусства совершенствует эстетический вкус, активизирует творческий потенциал, развивает личность ребенка. Синтез - соединение знаний об отдельных видах искусства в единый сплав - поможет создать у ребенка представление о целостной картине мира. Таким образом, формируются навыки восприятия произведений различных видов искусств, стимулируется творческая активность, свобода, эмоциональная раскованность.

Ключевые слова

Синтез искусств, творчество, художественные средства, творческая личность.

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту дошкольного образования, на первом месте стоит развитие ребенка как личности творческой, активно проявляющей себя во всех видах деятельности. Личности готовой адаптироваться в социуме.

Работу по формированию творческой личности необходимо вести в системе, с целью развития личности дошкольника в совокупности интегративных качеств средствами разных видов.

Слушание инструментальных и вокальных произведений, беседы о выразительных средствах музыкального языка, сравнение тембров голосов, звучания инструментов, их выразительных возможностей — все это необходимо детям для последующего формирования творческой личности.

Из опыта работы.

На протяжении многих лет работы в дошкольном учреждении, нами проводится углубленная, систематическая, последовательная работа над развитием творческих способностей ребенка через синтез искусств: музыки и живописи, т.к. одно искусство дополняет другое.

Применение живописи на музыкальных занятиях помогает ребенку лучше понять музыку, её характер, структуру произведения, а также выразительные средства музыкального искусства (темп, тембр, динамика и т.д.). У детей развивается воображение, пробуждается фантазия, большой интерес к музыке. Ребенок с помощью картин начинает более красочно описывать музыку. Мы, педагоги, помогаем детям различными наводящими вопросами о картине и о музыке, сравнивать их, описывать своими словами. При этом развивается речь, обогащается словарный запас, расширяется кругозор. Закрепление музыкальных впечатлений в памяти происходит уже в свободной деятельности ребенка после музыкального занятия, на котором мы предлагаем детям что-то нарисовать, либо слепить, либо придумать небольшой рассказ о том, что подходит к прослушанной музыке. На последующем занятии мы обсуждаем сделанные работы и как они подходят к данному произведению. Дети сами оценивают, а педагог делает конечный вывод. Со временем воспитанники становятся более творчески раскрепощенными. Они постепенно в своем воображении учатся видеть музыку в цвете, переносят свое видение на бумагу с помощью красок, гуаши, карандашей. Например, музыка:

-с подвижной динамикой, в быстром темпе, с акцентами.

(«В пещере горного короля» Э. Грига, «Баба-Яга» П. И. Чайковского, «Летняя гроза» А. Вивальди) вызывает возбуждение, бурю эмоций, а,

следовательно, в фантазии рисуются кричащие, вызывающие краски (красный, фиолетовый, оранжевый).

- легкая, веселая, незатейливая в мажорном ладу («Клоуны» Д.Б. Кабалевского, «Итальянская полька» С. Рахманинова), пробуждает радостное, солнечное настроение, следовательно, дети выбирают яркие краски (желтый, зеленый, розовый).

- ласковая, умиротворенная, нежная («Лебедь» К. Сен-Санса, «Песня Сольвейг» Э.Грига), вызывает спокойствие, комфорт, и дети выбирают нейтральные тона: голубой, бежевый, песочный.

На музыкальных занятиях дети становятся в положение творца-музыканта, творца-художника.

Существует несколько вариантов сочетаний музыкальных и изобразительных произведений.

Вариант I. Поочередное включение произведений разных видов искусства.

Цель: усилить воздействие искусства на эмоции детей.

-Сначала идет прослушивание музыкального произведения.

-обсуждение характера музыкального произведения.

-просмотр живописного произведения.

-обсуждение характера живописного произведения.

-сравнение сходства музыкального и живописного произведений по выраженному в них эмоциональному настроению, характеру художественного образа.

В данном варианте эффективным считаем метод вопросов: «О чем нам хотел сказать композитор (художник) своим произведением? Какое настроение было у композитора (художника), когда он создавал своё произведение? Это способствовало и интеллектуальному развитию, и эмоциональной отзывчивости. Значительно увеличились речевые высказывания детей, в речи использовались эпитеты, сравнения.

Вариант II. Парное включение произведений разных видов искусства.

Цель: усилить воздействие разных видов искусства через сравнение.
Предлагаем прослушать несколько музыкальных произведений.

- обмен высказываниями детей и музыкального руководителя, сравнение, чем отличаются и чем похожи по характеру.

- просмотр нескольких живописных произведений.

- сравнение сходства и отличия живописных произведений.

- сравнение похожих по эмоциональному настроению живописных и музыкальных произведений.

При использовании этого метода проявление эмоций было разнообразнее, т. к. предлагалось детям больше объектов для восприятия, а, следовательно, большую палитру эмоциональных состояний, на которые дети реагировали.

Синтез искусств: живопись и музыка.

К общим для живописных и музыкальных произведений художественным средствам относятся: композиция, ритм, темп, повторы, параллели, тон, мелодия, цвет, свет.

Композиция –это важнейший организующий элемент, придающий произведению искусства единство, целостность и стройность, соподчиняющий все его компоненты и обусловленный его содержанием.

Ритм – периодическое повторение каких-либо элементов через определенные промежутки; «скорость» организации музыкальных звуков и их сочетаний. Например, вертикальный ритм тонких линий и серо-голубых тонов в картине И. Левитана «Весна-большая вода»

Темп –это степень быстроты движения чего-либо, интенсивность протекания движения и покоя. Основные темпы в музыке: медленный, умеренный и, быстрый.

В живописи темп зависит от цвета (его насыщенности, светотени, контраста), контраста мазков. Сравним картины «Лондонский туман» К.Моне, «Золотую осень» И. Левитана; «Демона» М. Врубеля. Прозрачный цвет, небольшие, близко-положенные мазки, характерные для картины К. Моне, создает впечатление зыбкости, движения воздуха (умеренный темп). У И.

Левитана нежная, цветовая гамма, цвета незаметно переходят друг в друга, тщательно выписанные мазки создают ощущение торжественности, тихой грусти (медленный темп). М. Врубель плотные, густые, контрастные цвета, мазок накладывается крупно, резко (быстрый темп).

В музыке примером медленного темпа может служить «Во сне» Ф. Листа, умеренного-«Осенняя песенка» А. Гречанинова, быстрого-«Демон» А. Рубинштейна.

Повторы – одна из основных стилистических фигур в искусстве. В живописи могут повторяться линии («Портрет скульптора В. Мухиной» М. Нестерова), цветовые пятна («Семеновская сказка» И Широкова); в музыке рефрены, с которых начинаются и которыми заканчиваются некоторые музыкальные произведения («Рондо Фарлафа» из оперы М.Глинка «Руслан и Людмила»)

Параллели – тождественное или сходное расположение каких-либо элементов, с целью усиления создаваемого образа, эмоциональности восприятия. В живописи это расположение горизонтальных и вертикальных линий («Детвора» А. и С. Ткачевых), цветовых пятен («Розы» А. Герасимова); в музыке-многоголосие, исполнение одной и той же мелодии двумя голосами (сцена под Кромами в опере М. Мусоргского «Борис Годунов»)

Тон-можно охарактеризовать как фон произведения, обусловленный его содержанием и формой. В живописи это светотеневой или цветовой строй (например, бело-голубой тон, создающий ощущение праздничной торжественности в «Февральской лазури» И. Грабаря); в музыке – расположение звуков лада, обуславливающее мажорную или минорную окраску (например, мажорный «Марш» из оперы Дж.Верди «Аида», и минорная «Жалоба» А. Гречанинова)

Мелодия, или мелодика, тесно связана с таким изобразительно-выразительным средством, как тон.

В музыке мелодия-это ряд звуков, организованных ладово-интонационно и ритмически, и образующих своего рода структуру; компонентом мелодии

является мелодическая линия: повествовательная («Хор странников» из оперы Р. Вагнера «Тангейзер») и вопросительная (симфоническая поэма «Море» К. Дебюсси)

И в живописи можно найти аналог этому понятию; своеобразную мелодическую линию создают штрихи, формы, цвет (например, плавная цветовая гамма «Голубой весны» В. Бакшеева; вопросительные интонации образов и жестов «Сыновей» П. Оссовского)

Цвет. Естественного, что это важнейшее образное сходство прежде всего живописи: с помощью цвета воспроизводятся форма и материал, передается пространство, создается колорит (тёплый и холодный, спокойный и напряженный, яркий и блеклый, гармоничный или контрастный). Но цвет, как это не покажется парадоксально, присущ и музыкальным произведениям. Представление о цвете, возникающее при слушании музыки, рождается чаще всего по ассоциациям. Непревзойденным «цветовым слухом» обладали Н. Римский-Корсаков и А. Скрябин (например, его поэма для фортепиано «К пламени»). Цветовая гамма музыкального произведения может определяться уже его названием (например, «Девушка с волосами цвета льна» К. Дебюсси, «Лунная соната» Л. Бетховена); живописным произведением, лёгшим в его основу («Картинки с выставки» М. Мусоргского, созданные по рисункам В. Гартмана; «Остров мертвых» С. Рахманинова по одноименной картине А. Беклина, «Фрески Дионисия» Р.Щедрина

Из всех видов искусств музыка наиболее трудна для понимания: мелодия лишена непосредственной близости, видимости, как в скульптуре или в живописи, лишена она и конкретности как в литературе. Поэтому интеграция разных видов искусств на слушании музыки очень благотворно влияет на всестороннее развитие ребенка-дошкольника.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Казанцева С. А. Культурология: учеб. пособие по дисциплине «Культурология» блока ГСЭ Гос. образоват. стандарта. – М.: Экзамен, 2005.

2. Комиссарова Л.Н. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольника.
3. Куревина О.А, Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное. – М.: Баласс, 2000.
4. Михайлова М.А. Издательство: Академия Развития, 1997.
5. Тарасов Л. Музыка в семье муз. – Л.: Детская литература, 1985.