

СИНТЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ И МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ С ДОШКОЛЬНИКАМИ

Кто из нас, хотя бы раз в жизни, не умилялся такими удивительными и неповторимыми детскими рисунками. С чем может сравниться эта пестрота красок, фантастичность сюжета, нереальность изображения. Что делает работы малышей столь притягательными и непосредственными? Конечно, детское воображение, настоящий расцвет которого приходится на дошкольный период.

Отпуская ребёнка в детский сад, мы надеемся увидеть по прошествии трёх-четырёх лет маленького гения – философа, музыканта, художника. Но, развивая ребёнка, важно не нарушить его внутренний мир, богатое воображение, основой которого являются эмоциональные и чувственные переживания.

Известный педагог и психолог Л.С. Выготский описывал в своё время феномен «засушенного сердца»[1], когда на фоне интеллектуального и физического развития ребёнка его эмоциональная сфера развита недостаточно. К этому приводит опора на логику и интеллект в современном образовании, общая технологизация и прогресс (телевидение, компьютерная сеть), недостаток общения между людьми и ускорение темпа жизни в целом. Сама же по себе эмоциональная сфера не развивается, её необходимо развивать. И особенно важный период для этого – раннее и дошкольное детство. Ведь именно в это время эмоции господствуют над всеми другими сторонами жизни ребёнка, он находится в их «плёну»[2]. Поэтому, как отмечал Л.Коломинский, важна зависимость эмоций от содержания и структуры детской деятельности, т.к. в ходе практической деятельности эмоциональная сфера формируется и видоизменяется.

В дошкольный период особенно сильно развито эмоционально-мотивационное поведение[3]. Причём к естественной любознательности и озабоченности одобрением со стороны взрослых добавляется личностная мо-

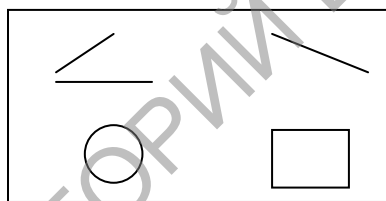
тивация. Это мотивы, связанные с волнующими ребёнка внутренними проблемами. Воспитательные запреты взрослых (неприлично громко смеяться, плакать, выражать свой страх, агрессию и т.д.) загоняют чувства ребёнка глубоко внутрь, не дают развиваться эмоциональной сфере и личности ребёнка в целом. Тогда как изобразительная деятельность даёт толчок к возникновению положительных эмоций, всплеску разнообразных чувств. Рисунок помогает детям раскрыться, раскрепоститься. Но даже на бумаге иногда трудно выразить свои мысли и чувства, внутренние переживания и представления. Детям мешает зажатость, страх перед неудачей, возникают трудности создания замысла, его реализации. Анализ детских работ показывает, что ребята недостаточно владеют навыками отображения в рисунке задуманного. Дети стремятся к копированию действительности и окружающего мира, тогда как в этом возрасте не удастся ещё фотографически передать предметы и явления. Неудовлетворение своим рисунком, непохожесть его на задуманный, порождают в детях пессимизм, нежелание к дальнейшей работе, охлаждение интереса к рисованию. Это может затруднить формирование художественного вкуса, развитие эстетического восприятия окружающего мира в его многообразии и красочности. Опытные педагоги пытались по-разному решить эту проблему. Например, предлагалось проведение комплексных занятий с театральными постановками, инсценировками сказок, играми под музыку [4], использование на занятиях разнообразных игровых форм [5][6][7], введение нетрадиционных приёмов изображения [8][9][10].

На основе анализа психолого-педагогической литературы и опыта работы педагогов-практиков, а также с учётом основных целей и задач программы «Пралеска»[11] нами был разработан проект, который даёт возможность целостно воздействовать на эмоциональную и интеллектуальную сферу детей. Основным принцип реализации проекта - **синтез изобразительного искусства и музыки.**

Как говорил известный французский живописец XIX века Эжен Делакруа: «Слушая музыку, я испытываю огромное желание творить». Музыка

побуждает ребёнка к позитивно-созидательной творческой деятельности, выполняет роль мотива, или толчка, становится тем недостающим кирпичиком, который поможет удержать хрупкое здание детского творчества и воображения. Она подтолкнёт ребёнка к работе, лишит его страхов и сомнений, окрасит его зыбкие представления и образы, и побудит к действию, созиданию, творчеству.

С целью выявления **мотивационной роли музыки в изобразительной деятельности**, была проведена **диагностика воображения и оригинальности детских рисунков** Ильиной М.В.[12]. В тестировании участвовало 50 воспитанников старших групп. При проведении теста детям предлагалось дорисовать 4 фигуры, представив, на что они могут быть похожи. У каждого был лист бумаги с изображением фигур и набор цветных карандашей.

Тест проводился 2 раза в течение двух дней. В первый раз после объяснения задания дети рисовали без музыки. Во второй раз детям сначала предлагали послушать фрагмент из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского «Вальс цветов». Во время беседы о музыкальном произведении, педагогом раскрывался характер и настроение пьесы, сказочность образов балета, акцентировалось внимание на динамике и ритмичности музыки, ее многозвучии, красочности, танцевальности. После этого дети приступали к рисованию, а музыка звучала фоном во время их работы.

После подведения итогов, оказалось, что при проведении теста с музыкой:

- дети использовали в работе все цветные карандаши, тогда как без музыки они рисовали преимущественно одним, наугад выбранным карандашом;
- большинство детей объединяли разрозненные фигуры в общую картину;
- чаще прорисовывали детали, добавляли новые элементы;

-вслух делились впечатлениями от работы, комментировали нарисованное во время и после работы;

-образы и предметы отличались оригинальностью, индивидуальностью, отражали настроение детей и удовлетворенность работой (см. таблицу 1).

Таблица 1

**Сравнительная таблица результатов диагностики
воображения и оригинальности детских рисунков**

Параметры диагностики	Кол-во респондентов(%)	
	Без музыки	С музыкой
Использование в рисунке различных цветов (широкого спектра красок)	2	100
Соединение фигур в общую картину	14	80
Использование позитивных образов	60	100
Прорисовывание деталей	4	90
Комментарии к рисунку, во время и после работы	10	96
Оригинальность образов	4	50
Удовлетворённость работой	40	98

Как показывают результаты, музыка стала мотивом создания целостных, ярких, многокрасочных, оригинальных образов, улучшилось настроение детей в процессе работы, повысилась удовлетворенность рисунком как конечным результатом художественно-творческой деятельности.

Синтез изобразительной и музыкальной деятельности поставил перед нами следующую задачу: выбрать из огромного количества музыкальных произведений те, которые активизируют эмоциональную сферу дошкольника и являются стимулом для его творческой изобразительной деятельности.

Подбор музыкальных произведений осуществлялся по следующим критериям:

- это должны быть произведения без слов – инструментальная и симфоническая музыка, чтобы внимание детей не акцентировалось на словах и они

больше чувствовали настроение музыки в мелодии, аккомпанементе, оркестровом и симфоническом многозвучии;

- использованы произведения композиторов разных стран (России, Италии, Франции, Австрии, Германии), с целью приобщить детей к всемирному золотому фонду классической музыки;

- диапазон эпох начинается 17-м веком (А. Вивальди) и заканчивается 20-м веком (П. Масканьи), что способствует разностороннему развитию и обогащению музыкального вкуса дошкольников;

- музыкальные произведения различаются эмоциональной направленностью: от кукольно-игривых мажорных пьес (П. Чайковский, К. Дебюсси) до холодных, протяжных, грустно-минорных сюит (А. Вивальди, Ж. Оффенбах);

- инструментальные и симфонические произведения должны быть доступны восприятию дошкольников, в этом смысле важна адаптация музыки по сложности ладовой характеристики, гармоничности, мелодий; так, мелодичные пьесы французских и итальянских композиторов, сказочные номера из балетов П. Чайковского, шуточные пьесы И. Штрауса, Ф. Листа, В.-А. Моцарта одинаково легко воспринимаются детьми;

- одним из условий отбора стала личностная характеристика композиторов, их эмоционально-психическое состояние (например, не включены по этой причине произведения Л.-В. Бетховена), с целью положительного воздействия на хрупкую детскую психику, позитивного восприятия детьми музыки, которая не должна угнетать или подавлять сознание ребенка.

Исходя из перечисленных критериев, нами были отобраны музыкальные произведения, стимулирующие развитие творческого воображения детей и позволяющие полноценнее раскрыть темы занятий.

Реализация идеи синтеза музыкальной и изобразительной деятельности была осуществлена при разработке тематического плана работы с детьми (см. таблицу 2).

Таблица 2

Фрагмент тематического планирования занятий

Тема	Цель	Музыка
«Цветы»	закрепить понятия основных и дополнительных цветов; учить рисовать гуашевыми красками, смешивая их, использовать различные приёмы – мазки, примакивание	П.И. Чайковский «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик».
«Виноград»	изображать грозди винограда в двухплановом рисунке(ягоды прячутся друг за друга и теряют форму); передать блики на ягодах приёмом смешивания красок	П.И. Чайковский вальс из балета «Спящая красавица».
«Наш аквариум»	изображать животных из круга и овала, передать разнообразие через смешивание красок и дополнительные детали	А. Вивальди «Весна» из скрипичного концерта «Времена года»
«Жар-птица»	нарисовать сказочную птицу, комбинируя знакомые образы, передать ее красочность и необычность, отличие от существующих	П.И. Чайковский «Танец пастушков» из балета «Щелкунчик».
«В цирке»	передать движения животных, выполняющих акробатические номера (слон на шаре, собачки с мячом, зайчик на барабане)	Дж. Верди «Триумфальный марш» из оперы «Аида»
«Осеннее дерево»	учить располагать деревья «ближе», «дальше»; тонким концом кисти рисовать ветки дерева; «перед деревом» (ниже на листе), «за деревом» (выше)	А. Вивальди «Осень» из скрипичного концерта «Времена года».
«Разноцветная осень»	учить рисовать акварельными красками на мокрой бумаге, используя прием растекания красок, развивать умение видеть в цвете сюжет и акцентировать его.	В.-А. Моцарт «Симфония № 40».
«Пасмурный осенний день»	через подбор красок учить изображать погоду и настроение; использовать приём тонирования неба и земли, дождя.	А. Вивальди «Осень» ч. 2 из концерта «Времена года»

«Осенний пейзаж»	учить составлять альбом из рисунков осени, выбирая сюжет и настроение пейзажа, комбинируя изобразительные материалы	А. Вивальди «Осень», часть 3 из концерта «Времена года»
«Под небом голубым»	учить изображать авиатранспорт (самолет, вертолет, воздушный шар, дирижабль); передавать особенности их строения, отличия от наземного	В.-А. Моцарт, увертюра к опере «Свадьба Фигаро».
«К магазину подъехал автомобиль»	изображать двухплановый рисунок с передачей перспективы («дальше - ближе», машина закрывает часть здания)	Ф.Лист «Хроматический галоп».
«Зимняя сказка»	изображать деревья, кусты и предметы под снегом, используя графические приёмы(на черной бумаге белой «Гуашью»)	В.-А. Моцарт «Фантазия»
«Снегурочка возле новогодней елки»	создавать сюжетную картину, передавая праздник, яркий наряд Снегурочки, красивую елку	А. Бородин «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»
«Весело зимой»	изображать зимнюю прогулку - дети в разных позах, зимняя природа, снег; составлять самостоятельно сюжет и композицию рисунка	П.И. Чайковский «Трепак» из балета «Щелкунчик», «Масленица» цикл «Времена года»
«Портрет мамы»	учить передавать в рисунке сходство с внешностью и настроением мамы; правильно располагать черты лица	Ж. Массне «Медитация».
«Весело и грустно»	различными приемами учить выражать настроение человека (широкие и узкие глаза, уголки рта вверх или вниз, брови подняты, опущены)	А. Вивальди «Времена года» («Весна» и «Осень»)
«Забавные гномики»	учить видеть отличия человека от гнома, передавать в рисунке комичность и ска-	П.И.Чайковский «Марш» из балета

	зочность гномика через форму и цвет	«Щелкунчик»
«Открытка для мамы»	подготовить подарок маме (бабушке, сестре), самостоятельно выбрать средства изображения, составить композицию из комбинированных изобразительных материалов (цветная бумага, краски, пластилин).	Л. Делиб, «Пиццикато» из оперы «Сильвия»
«Пляшущие человечки»	учить передавать позу человека, его пропорции в схематичном изображении, составить из них небольшую танцевальную композицию	П.И.Чайковский «Китайский танец» из балета «Щелкунчик»
«Веселые клоуны»	учить изображать клоуна в движении, с предметами (жонглирует, танцует, показывает фокус, акробатический номер)	И. Штраус «Галоп»
«Моя любимая сказка»	самостоятельно выбрать сюжет, составить композицию рисунка; изображать главных героев так, чтобы сказка узнавалась	К. Дебюсси «Кукольный Кек-уок»
«Весенняя гроза»	изображать пейзаж с настроением: солнечный или пасмурный день, дождь, природа или город, животные или люди	П.И. Чайковский «Концерт №1»
«Лес в тумане»	изображать пейзаж с использованием приглушенных красок, пастельных тонов, смешиванием с белой краской	Ж. Оффенбах «Баркаролла»
«Взгляд в небо»	изображать искаженные предметы, которые видны, когда мы смотрим в небо через листву деревьев	П. Масканьи «Интермеццо»
Дымковская роспись «Конь на лу-»	познакомить с элементами дымковской росписи - круги, точки, штрихи; учить расписывать фигуру коня яркими узорами,	В.А. Моцарт «Турецкое рондо» из сонаты ля мажор.

гу»	стилизованными под дымковскую роспись	
Городецкая роспись «Кружка»	познакомить с городецкой росписью - бутоны, листья, цветы розового и голубого цвета, учить расписывать кружки цветочной гирляндой городецкого рисунка.	С. Рахманинов «Итальянская полька»
«Мое лето»	изображать лето - мечту, фантазию, средства изображения подбирать по своему усмотрению	П.И. Чайковский «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик».

Основной формой занятий являлся **комплексный урок рисования с музыкой**. Обучение проходило поэтапно и строилось исходя из принципа последовательного усложнения программного материала: от простого к сложному, от известного к неизвестному, от создания знакомых образов к комбинированию реальных и вымышленных. Использовались различные приемы, способы и техники изображения, в том числе нетрадиционные, вариативный показ уже знакомых предметов и явлений. Как обязательный компонент включались игры и упражнения для обучения формообразующим движениям, развития мелкой моторики руки.[13][14]

В процессе работы с детьми главной задачей стала необходимость научить детей не бояться оригинальности и неординарности в рисунке. Этого можно достигнуть путём ухода от точного копирования образа, использованием разнообразных способов и техник изображения (рисование по мокрой бумаге, нахождение образа в цветовом пятне; рисунок из геометрических форм и фигур, палочками, верёвочная техника рисунка), комбинированием разных художественных средств и стилей изображения в одной работе, воплощением в рисунке скорее характера и внутреннего мира предмета, объекта, чем внешнего сходства (передача образа через впечатление от него, близкое к художественному направлению «импрессионизм»).

Ещё Оноре де Бальзак говорил, что «задача искусства не в том, чтобы копировать природу, а в том, чтобы выражать её». Иными словами, рисунок

должен быть ярким, эмоциональным, многообразным, красочным и необычным – только тогда в детях будет развиваться воображение, творчество, самовыражение, индивидуальность, собственное видение образа.

Рассмотрим в качестве примера **сценарий занятия на основе синтеза музыки и изобразительного искусства** с детьми старших групп дошкольных учреждений.

Тема рисования: «Разноцветная осень»

Цель: изобразить многоцветие осенней природы, используя приём растекания красок по мокрой бумаге, учить видеть в цвете сюжет и акцентировать его.

Задачи:

- учить работать акварельными красками по мокрой бумаге;
- использовать в работе различные виды и техники мазков - примакивание, круговые движения, длинные, широкие плавные линии;
- развивать творческое воображение, увидев в цветовом пятне очертания знакомых предметов, объектов; выделять их из общей гаммы рисунка;
- передавать в работе пестроту осеннего наряда, доминирующие краски, подчеркнуть яркость и разнообразие природы;
- посредством красок передать своё настроение и чувства, пробуждаемые музыкой.

Средства и материалы: бумага для рисования (шершавая), краски Акварель, палитра, кисти толстая и тонкая; музыка В.-А. Моцарта «Симфония №40», осенние листья.

Ход занятия:

- Сегодня мы не просто нарисуем осень, а сделаем её сами на бумаге. Думайте, это невозможно? Но на свете нет ничего невозможного. Можно сделать всё, что пожелаешь, главное, верить в это! И немного постараться. (Включается «Симфония №40» В.-А. Моцарта. Все листья подбрасываются вверх и медленно падают на землю).
- Смотрите, какой листопад. И это только начало. Послушайте музыку. Что вы слышите? Звуки музыки волнующие и беспокойные, но в то же время,

нежные и восхитительные. Вот падают листья, как будто танцуют под музыку, то поднимаясь в воздухе, то падая на землю, тихо шуршат под ногами. А вот шумит дождь, капает по крышам, стучит в окна. Воеет ветер, несёт листья по земле. С печальным криком улетают на юг птицы. Музыка завораживает и кружит, возьмите листья и покружитесь вместе с ней. (Дети подбирают листья и кружатся под музыку). Это замечательное произведение написал австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт.

- Подготовим руки к работе. Упражнение «Вот как пальчики шагают»:

«Вот как пальчики шагают	(кисти рук сгибаем вверх-вниз)
И мизинец, и большой,	(ладони прижаты к столу,
Указательный и средний,	а названные пальцы
Безымянный – вот какой!	поднимаются вверх).
Вот какие наши ручки,	(кисти рук вверх-вниз)
Лихо пляшут у ребят.	(поднимаем руки вверх и крутим ладонями)
Вот какие наши ручки,	(кисти рук вверх-вниз)
Веселятся и шалят!	(хлопают в ладоши).

- А теперь мы сделаем осень на бумаге. (Включается музыка, дети начинают работать, музыка звучит до конца работы).

- Возьмите толстую кисть, окуните в воду и стряхните на лист бумаги - идёт дождь, он стучит и капает, пока не заполнит весь лист. Тут поднялся ветер и закружил воду по листу (круговыми движениями из стороны в сторону дети размазывают воду). Ветер пригнал тучу (рисуют синей краской овал или круг сверху листа), из тучи полился дождь (тонким прикосновением рассыпаем по листу сверху вниз точки-дождинки). Выглянуло солнышко, чтобы порадовать нас и сделать осень ярче, праздничнее (рисуем жёлтый круг), оно посылает свои лучи на землю (длинные, волнистые линии сверху от солнца вниз). А вот ветер поднял с земли листья – красные, жёлтые, зелёные, оранжевые, фиолетовые и всех возможных цветов (дети примакиванием рисуют разноцветные пятна). Ветер закружил их и поднял к самому небу (дети под-

нимают листы бумаги и по очереди опускают каждый край вниз, чтобы краска растеклась по бумаге в разных направлениях).

Теперь посмотрите, что у вас получилось, на первый взгляд кажется, что это просто разводы, но попытайтесь увидеть в этом что-то знакомое - очертания листьев, фигуру человека, животного, дерево, домик, скамейку, всё то, что подскажет вам воображение. (Руководитель подходит по очереди к каждому и помогает подчеркнуть увиденное в рисунке).

Подведение итогов:

- Какая яркая и красочная вышла у нас осень, вы настоящие мастера. И у каждого осень - особенная, не похожая на другую. Это потому, что каждый видит по-своему, и в природе не бывает ничего одинакового! Главное - не бояться быть непохожим и уметь рассказать или показать другим, каким ты видишь этот мир. Давайте всем покажем, какой мы видим и делаем осень. (Устраивается выставка картин «Разноцветная осень»).

В результате реализации данного проекта сделаны следующие **выводы:**

1. Необходимость целесообразности синтеза музыкальной и изобразительной деятельности на занятиях с дошкольниками.
2. Синтез порождает проблему отбора и конструирования нового содержания занятий.
3. Необходимость обратиться к новой форме организации занятий.
4. Анализ опыта работы с дошкольниками на основе синтеза музыки и изобразительного искусства показал повышение художественных способностей детей, развитие творческого воображения и эстетического восприятия окружающего мира.

Таким образом, при использовании лучших образцов мирового музыкального фонда параллельно с художественными произведениями живописи, качественно изменяется восприятие предметов и явлений окружающей действительности и передача собственных образов и представлений в художественно-творческой деятельности детей. Как сказал Гюстав Флобер: «Только необы-

чайные переживания порождают высокие творения».

На уроках рисования с музыкой дети получают максимум необходимой и доступной их возрасту информации, овладевают различными приемами и техниками изображения, учатся понимать и чувствовать живопись и музыку, что стимулирует их творческое воображение, ведет к дальнейшему самосовершенствованию и разностороннему развитию личности. А ни для кого не секрет, что только неординарные люди с широким воображением и своеобразным складом ума способны совершать открытия и перевороты в истории, науке, технике, музыке, архитектуре, живописи и остальных областях и сферах человеческой деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Выготский, Л.С. Педагогическая психология.// М.: Педагогика, 1991.
- [2] Коломинский, Я.Л. Диагностика и коррекция психического развития дошкольников.// Мн.: Універсітэцкае, 1997.
- [3] Немов, Р.С. Психология.// М.: «Владос», 1998.
- [4] Гомозова, С.А., Гомозова, Ю.Б. Изобразительная деятельность и игра.// Мозырь: «Белый ветер», 2002.
- [5] Алексеевская, Н.А. Карандашик озорной.// М.: «Лист», 1998.
- [6] Комарова, Т.С. Как научить ребенка рисовать.// М.: «Столетие», 1998.
- [7] Лыкова, И.А. Лепим, фантазируем, играем.// М.: ТЦ «Сфера», 2000.
- [8] Силивон, В.А. Когда ребенок рисует.// Мн.: Нар. асвета, 1990.
- [9] Дяченко, Н.Т. Учись рисовать.// Киев,: Рад. школа, 1987.
- [10] Утробина, К.К., Утробин, Г.Ф. Увлекательное рисование с детьми 3 – 7 лет. // М.: «Гном и Д», 2004.
- [11] Программа для дошкольных учреждений «Пралеска».// Мн.: НМЦентр, 2000.
- [12] Ильина, М.В. Воображение и творческое мышление.// М.: «Владос», 2004.
- [13] Бардышева, Т.Ю. «Разговорчивые пальчики».// М., «Карапуз», 2001.
- [14] Щербакова, Т.Н. Игры с пальчиками.// М., «Карапуз», 2001.