МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КОЛОКОЛЬЧИК»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК

(МБДОУ «КОЛОКОЛЬЧИК»)

Россия, 629807, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д.64 тел.: (3496) 35-14-92,

e-mail: **kolokolchik.1@yandex.ru**

ИНН / КПП 8905024718 / 8980501001 ОГРН 1028900706295 ОКПО 47198676

Методический тренинг

«Синтез искусств как фактор

развития детского творчества»

Подготовила:

музыкальный руководитель

Хмелевская С.Е.

Методический тренинг

«Синтез искусств как фактор развития детского творчества».

Дошкольное детство –   уникальный период, когда у ребенка формируется особый вид деятельности – творческая деятельность. Л.С. Выготский считал творческую деятельность, творчество ребенка нормальным и постоянным спутником детского развития. Первые творческие опыты ребенка исследователи характеризуют как «наивную креативность» – естественное спонтанное самовыражение на фоне отсутствия стереотипов. По мере развития ребенка и накопления им жизненного и художественного опыта, «наивная креативность» сменяется «культурной креативностью», одним из условий становления которой является   формирование у детей устойчивой мотивации к творчеству.

В числе факторов, создающих яркую мотивацию к развитию детского творчества, является знакомство дошкольников с искусством во всем богатстве его видов и жанров. Еще более усиливает познавательные и воспитательные возможности синтез искусств, который способствует обогащению общего и художественного развития детей, формированию их творческих способностей.

Обращение к синтезу искусств обусловлено и психологическими особенностями ребенка-дошкольника, художественное творчество которого на этапе дошкольного детства носит синкретический характер. «Ребенок рисует и одновременно рассказывает о том, что он рисует; драматизирует и сочиняет словесный текст своей роли». Таким образом, для ребенка естественна синкретическая ориентация в мире.

Опровергая мнение о том, что художественно-творческая деятельность доступна лишь особо одаренным детям и не может иметь места в массовом художественном воспитании, Б.М. Теплов подчеркивал, что раннее вовлечение детей в творчество вполне отвечает их потребностям и возможностям и очень полезно для общего и художественного развития.

Художественно-творческая деятельность ребенка начинается с формирования у него «культуры восприятия» различных видов искусства. Любое искусство несет в себе мощное эмоционально-выразительное начало. Необходимо развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость на явления искусства, создавать условия для того, чтобы ребенок почувствовал выразительность цвета, линии, формы в живописи, интонации, мелодии, тембра и др. в музыке, слова в литературе. Иначе «человек, который смотрит и не видит, слушает и не слышит, который, по выражению древнего философа «присутствуя – отсутствует», конечно, не сможет успешно заниматься художественным творчеством».

Взаимная согласованность музыки с такими видами искусства как изобразительное искусство, литература, усиливает реализацию триединой дидактической цели: образовательной, развивающей и воспитывающей.

Благодаря комплексному подходу и последовательному развитию музыкальных способностей детей, формируются представления о принципах развития музыки, выразительности элементов музыкальной речи, выразительных возможностях музыкальных форм.

У искусства свой особый предмет для «разговора»: человеческие эмоции, настроения, стремления, идеалы. Живопись говорит об этом с помощью художественно-изобразительных образов, музыка – языком интонаций, танец – движением, поэзия играет смыслами, заключенными в созвучиях языковых форм.

Музыкальное воспитание ребёнка не может рассматриваться в отрыве от других видов художественной деятельности. Восприятие музыки требует у ребенка накопления определенного жизненного и художественного опыта. Этот опыт накапливается благодаря взаимосвязи музыкальной деятельности с другими видами художественной деятельности ребенка – изобразительной, художественно-речевой, театрализованной.

Вот почему большое значение в осуществлении эстетического воспитания детей отводится интеграции всех видов искусств и художественно- творческой деятельности ребенка.

Интеграция – это не простое объединение частей в целое, а система, которая ведет к количественным и качественным изменениям, логично, что она должна иметь различные уровни:
- внутривидовой (внутри образовательной области «Музыка»: между музыкальными видами детской деятельности). Внутривидовая интеграция - единство задач музыкально-сенсорного развития в процессе пения, игры на детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмических движениях: развитие способности различать звуки по высоте, продолжительности звучания, динамике и тембру.
- межвидовой (между образовательными областями и видами детской деятельности). Музыка и изобразительное искусство (образы становятся визуальными); музыка и художественное слово («расшифровывается» музыкальный образ);
логоритмика- интеграция слова, движения, музыки.

- межсистемной (между дошкольным и дополнительным образованием, между дошкольным и начальным образованием).
Методы интегрирования:

* Связь (тематика, образ и т.д.)
* Перевод из одного в другое (одна образовательная область становится
* средством передачи другой)
* Соподчинение (одна образовательная область, вид деятельности
* доминирует над сотрудничающей другой.
* Симбиоз (взаимодействие).

Механизмом интеграции является образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый детьми в разных видах их художественной деятельности.

1. В литературе средство выразительности – слово (образные определения, эпитеты, сравнения, ритм, метафора);

2. В театрализованной деятельности выразительные средства драматизации – движения, жесты, мимика, голос, интонация, позы;

3. В изобразительной деятельности – рисунок (форма, величина, цвет, композиция, ритм), лепка (форма, объем, пропорции, поза, соотношение предметов в общей композиции по величине), аппликация (форма, цвет, композиция) и др.

4. В музыке – мелодия, ритм, гармония, динамика, интонация и др.
 Одним из наиболее эффективных средств художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста, являются интегрированные занятия, цель которых – дать детям представление о специфике различных видов искусства (музыка, живопись, литература), выразительных особенностях их художественных средств, научить ребенка видеть мир как единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны.
 Интегрированные занятия – соединяют знания из разных образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг друга (рассматривание такого понятия как «настроение» через произведения музыки, литературы, живописи).

Преимущество интегрированных занятий в том, что они позволяют гибко реализовать в режиме дня различные виды детской деятельности.

Остановимся на внутривидовой интеграции.

* Музыкально-двигательное творчество:

музыкальное движение – наиболее адекватный возрасту и развивающий ребенка-дошкольника вид музыкальной деятельности. Главный компонент творчества – воображение ребенка имеет двигательный характер.   Поэтому именно в творческом музыкальном движении эффективно формируются творческие качества личности. Музыкальное движение вызывает у ребенка яркое эмоциональное переживание, состояние творческого подъема.

Музыкальная и двигательная сферы тесным образом взаимосвязаны. С одной стороны, настроение музыки, ее характер определяют характер творческих движений, эмоционально окрашивают их. С другой – удачно найденное ребенком выразительное движение помогает ему более глубоко проникнуть в содержание музыкального образа.

Музыкально-двигательное творчество детей реализуется в творческих образных этюдах, в которых дошкольники отражают тот или иной музыкальный образ в эмоционально окрашенных движениях под музыку. Например, дети слушают и анализируют «Весну» А. Вивальди, определяют светлое, радостное настроение музыки и ее важнейшие выразительные средства: мелодию с элементами звукоизобразительности, в которой слышны радостный щебет птиц и журчание весенних ручьев (1 ч.); тембр солирующей скрипки, рисующий весеннюю грозу в средней части; возвращение первоначального настроения в репризе. Затем дошкольники самостоятельно придумывают на эту музыку творческий двигательный этюд. В нем находят отражение образы поющих птиц и играющего на скрипке кузнечика, весенних цветов и бабочек, а также тучки и дождя, орошающего землю. Дети радостно «играют» в придуманный ими творческий сюжетный этюд, исполняя его с нескрываемым удовольствием и эмоциональным подъемом.

Дошкольники воплощают в творческих этюдах фрагменты прослушиваемых опер и балетов: «Вальс снежных хлопьев», «Вальс цветов», «Битва со злыми мышами», «Превращение Щелкунчика в сказочного Принца» и др. («Щелкунчик» П.И. Чайковского); «Тридцать три богатыря», «Волшебная белочка», «Полет шмеля» («Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова); симфонической сказки «Петя и волк» и др. Участие детей в творческих музыкально-двигательных этюдах является прекрасной подготовкой детей к театрализованной деятельности и базой для развития музыкально-театрального творчества.

Межвидовая интеграция.

* Музыкально-театральное творчество - этот вид детского творчества развивается в театрализованной деятельности детей. Театрализация – сложный вид деятельности, уникальный по своим развивающим возможностям, интегрирующий в себе музыку и художественное слово, пластику и актерское мастерство, декорации и костюмы и др.

Интегрированный характер театрализованной деятельности позволяет во взаимодействии решать целый ряд образовательных задач: эстетического развития, ознакомления с окружающим, развития речи, социального развития и др. Наиболее эффективно развивается в этом виде деятельности творчество ребенка-дошкольника.

Основой театрализованной деятельности в условиях работы с детьми является импровизационность, свобода их самовыражения и творчества. Театрализации предшествует большая подготовительная работа. Так, перед постановкой спектакля «Золушка» в детском саду, дети на занятиях слушают и смотрят в видеозаписи балет С.С. Прокофьева «Золушка», воплощают его образы в творческом музыкальном движении и рисунках.

* Изобразительное творчество:

дошкольный возраст – наиболее плодотворный период для развития детского изобразительного творчества, так как именно в этом возрасте дети обладают большим творческим потенциалом.

В качестве   методов и приемов, обеспечивающих развитие изобразительного творчества дошкольников выделяют:

* наблюдение за окружающим миром;
* восприятие произведений изобразительного искусства разных видов и жанров;
* синтез искусств (музыки, художественной литературы, изобразительного искусства); создание поисковых ситуаций;
* использование игровых приемов, диалоговой формы общения;
* анализ и оценку детских работ.

Важно отметить, что синтез искусств рассматривается как возможность эмоционального обогащения художественного образа в изобразительном творчестве ребенка.

Важная задача педагога, чтобы «ребенок осознал и принял сам принцип связи цвета и настроения, характера, чувства. Чтобы изменения цвета он рассматривал в плане не только, так сказать, оптическом, но и эмоциональном. Чтобы мир цвета слился с миром его чувств. Тогда ребенок ощутит и поймет, что в цвете можно выразить переживание, настроение, свою оценку того, что изображаешь». Это же касается и такого выразительного средства изобразительного искусства, как линия, которая в рисунках ребенка может и должна быть ласковой, колючей, энергичной, ленивой, т.е. имеющей какую-то эмоционально-оценочную характеристику.

Значительно усилить эмоциональную составляющую детского рисунка способно самое эмоциональное из искусств – музыка, которая может явиться для ребенка источником ярких впечатлений и мощным стимулом его изобразительного творчества. При этом сопоставление языков музыки и изобразительного искусства повышает эффективность их освоения детьми, поскольку способствует выделению их специфики, средств выразительности каждого из искусств, повышает интерес, активность детей.

Музыкальные образы оказывают значительное влияние на рисунки детей, причем характер музыки передается цветом, сила звучания – величиной изображения, темп – динамичностью движений.

Занятия, на которых дети «рисуют музыку», являются у них одними из самых любимых. Их цель – творческое воплощение детьми в рисунках музыкальных впечатлений, переживаний, связанных с прослушиваемой музыкой. К рисованию мы приступаем только тогда, когда детям хорошо знакомо музыкальное произведение, они прослушали и проанализировали его, глубоко прочувствовали его настроение, накопили слуховые и зрительные впечатления. Музыка звучит и в процессе рисования как сильная эмоциональная «подпитка». Звучащая в процессе рисования музыка ни в коем случае не является просто «фоном», она хорошо знакома детям, и они прекрасно и тонко чувствуют ее настроение и передают его в рисунках. На этих занятиях детям предоставляется полная творческая свобода: они могут воплощать в рисунке тот или иной образ, сюжет или с помощью разнообразных цветов и оттенков, создавать на листе бумаги цветовую абстракцию – «рисовать музыку». Как показала практика работы с детьми, музыка дает мощный импульс изобразительному творчеству детей, созданию ими ярких образов, оригинальных цветовых и композиционных решений.

Использование таких форм развития детей способствует глубокому проникновению ребёнка в слово, в мир звуков, помогает формированию правильной речи детей, её развитию и обогащению, развивают творческий потенциал детей, способствует самовыражению дошкольников.

Таким образом, интеграция в образовательном процессе должна выступать способом открытия мира художественной культуры дошкольника, основываться на лучших образцах мировой культуры и искусства. Интегрируя образовательный процесс, мы открываем перед детьми мир творчества.

Подводя итог, можно сказать: методика работы строится так, чтобы средствами искусства и детской художественной деятельности сформировать у ребенка самостоятельность, инициативность, творческую активность; способствовать снижению напряженности, скованности. А полученные ребенком знания, умения и навыки являются не целью, а средством приобщения его к мировой и национальной культуре.

Список литературы:

1. Выготский. Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М.: Просвещение, 1991. – 93 с.
2. Козырева С.П. Взаимосвязь музыки и рисования как средство развития изобразительного творчества старших дошкольников. Дис. … канд.пед.наук. М.: 1987. – 125 с.
3. Медушевский В.В. Интонационная форма музыки. М.:Композитор, 1993. – 262 с.
4. Неменский Б.М. Педагогика искусства. М.: Просвещение, 2007. – 253 с.
5. Торопова А.В. Музыкальная психология и психология музыкального образования. М.: Учебно-методический издательский центр «ГРАФ-ПРЕСС», 2008. – 248 с.
6. Флерина Е.А. Эстетическое воспитание дошкольника. М.: Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1961. – 333 с.
7. Юркевич В.С. О «наивной и культурной» креативности/ Основные современные концепции творчества и одаренности. М.: 1997. С.127-142.