

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества Октябрьского района
г. Ставрополя

Методические рекомендации

«Важность эмоций в процессе эстетического воспитания обучающихся
дошкольного и младшего школьного возраста »

Составила: педагог- психолог Абакумова И.Ю.

07.05.2020

г.Ставрополь – 2020 г.

Искусство как элемент культуры имеет социальную природу и характеризует степень развития общества в целом и каждого человека в частности. Ю.Б. Борев отмечает, что через эстетическое воздействие и наслаждение, получаемое человеком в процессе художественного творчества и восприятия искусства, осуществляется и его воспитательное влияние, и информирование, и познание, и передача опыта, и анализ состояния мира, предвосхищение и внушающее воздействие.

Искусство, по мнению автора, представляет собой образную модель человеческой жизнедеятельности. Следовательно, ребенок, общаясь с произведениями искусства, раскрывает для себя представленные в них образы и взаимосвязи, что вызывает определенные эмоциональные переживания, которые при переносе в реальную жизненную ситуацию позволяют моделировать собственные отношения.

Понимание общего в художественном образе позволяет выделить своеобразие, сходство и различие художественного образа в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Изобразительное искусство - суммарный, избирательный термин, подразумевающий целую группу искусств, в которых художественный образ основан на прямом изображении видимого мира. Это живопись, скульптура, графика.

Живопись изображает окружающий нас мир. Ее специфические средства - цвет, колорит, - служат цели образного выражения действительности, они отражают красоту мира. "Предметы живописи не существуют иначе, как в зримой форме, эта зримая форма и является тем свойством предметов, посредством которых живопись воздействует на нас" (И.Гердер). Цвет и свет, линия и форма, ритмические и композиционные закономерности - все это в живописи имеет изначально изобразительную природу, служит видимому воспроизведению явлений предметного мира. Цвет выступает важной характеристикой живописного образа. Сочетание красок, игра оттенков, волшебство светотеней создают не только простую копию внешних объектов, но раскрывают внутренний мир художника, способствуют возникновению различного рода ассоциаций.

Музыка же переносит нас в иной мир. Из сферы видимости в сферу чувств, из области предметных образов в область бесплотных звуков, из царства зрения - в царство слуха. Предметом музыки становится непосредственно слышимая "жизнь души", интонационно выраженные переживания и чувства людей, заключенный в них жизненный смысл. Реалистическая природа музыкальной выразительности состоит в достижении эмоционального подобия, тождества музыкального и жизненного переживания. Опосредованно в музыкальные образы входит предметный мир, входят события человеческой жизни, общественные отношения - все богатство объективной действительности, порождающий мир человеческих эмоций. Музыка может вызывать пространственные и цвето - световые ассоциации. Отмечая целостность отражения в музыке, Н.А.Римский - Корсаков говорил, что если в живописи непосредственно дан

образ и по нему надо воссоздать эмоции и мысль, то в музыке непосредственно дана эмоция и по ней надо воссоздать образ и мысль.

Согласно древним представлениям, музыка делится на человеческую, инструментальную и мировую - космическую. С таким толкованием созвучны мысли С.Скрябина и Р.Вагнера, которые апеллировали к музыке как к космической силе. Исходя из таких рассуждений подлинный музыкант - это тот, кто может настраиваться на космический лад посредством музыки и постигать законы мироздания. Музыка как дисциплина, ведущая к постижению основ бытия, отождествлялась с философией. Осознание возможности в звуках музыки передавать тончайшие оттенки психических состояний ("движений души") приводило к закреплению за отдельными мелодическими образованиями эмотивных значений. Так, в древней Элладе было распространено учение об этосе ладов, согласно которому каждый лад настраивает на определенное эмоциональное состояние, а в китайской и индийской системах каждый тон способен создавать необходимый настрой.

Как и все виды художественной действительности, изобразительное искусство и музыка представляют собой отражение реальной действительности. Чувственный материал этих искусств резко различен: одно из них предметное, другое звуковое, одно статично, другое динамично и т.д. Но сходство может быть найдено даже в пределах того же чувственного материала: и звук, и цвет имеют волновую физическую природу, хотя звук - это колебание воздуха, воспринимаемые слухом, а цвет - электромагнитные колебания, воспринимаемые зрением.

Изучая природу эмоциональных явлений, специфику их возникновения и становления, генезис эмоционального развития в период детства, ученые отмечали, что эмоции занимают особое место в жизнедеятельности человека, выполняя регулирующую, побудительную, оценивающую, ориентирующую и т.п. функции.

На ранних этапах развития ребенка эмоции выступают способом и средством общения, способствуют обогащению опыта. В исследованиях установлена взаимосвязь и взаимообусловленность развития эмоций и деятельности в дошкольном возрасте, что определяет поиск педагогических условий, способствующих эмоциональному развитию детей.

В работах отечественных и зарубежных авторов выделяется ряд факторов, обуславливающих развитие эмоционально-чувственной сферы ребенка. Особо подчеркивается значение социальных взаимодействий, в ходе которого ребенок усваивает социальные ценности, нормы. Однако, в психолого-педагогических исследованиях недостаточно изученным остается вопрос развития эстетических эмоций детей дошкольного возраста. Через открытие красоты окружающего мира, ребенок осваивает общечеловеческие ценности, культурный опыт, что определяет правомерность аксиологического подхода в рассмотрении развития эстетических эмоций детей. Эстетические эмоции определяются нами как духовная ценность личности, выражающаяся в активном движении к познанию ценностей

искусства и состоянии, проявляющемся в свободе творческих действий и отношений к духовным смыслам художественных произведений.

О взаимодействии музыки и живописи в процессе музыкального восприятия и влиянии этого взаимодействия на характер детских рисунков говорила в своей работе С. П. Козырева. Она показала, что в результате такого взаимодействия происходит обогащение рисунков детей новым содержанием, творческое решение ими изобразительных задач. В то же время созданный рисунок помогает детям более глубоко постичь музыкальный образ, содержание и выразительные средства музыки. Наиболее обоснованным является сопоставление произведений музыкального и изобразительного искусства на основе ассоциативно-образной связи, семантического родства этих видов искусства. Показательно в этом отношении исследование Е. И. Коротеевой, работающей с детьми школьного возраста. Автор считает, что на уроках музыки понятие «колорит» можно ввести сначала на примере живописных произведений, предлагает детям создание образов музыкальных произведений живописными средствами («Цыганские напевы» А. Сарасате, вальсы Ф. Шопена, хоральные прелюдии И. С. Баха), сопоставление колорита в живописи и тембра в музыке на примере «Болеро» М. Равеля и серии картин К. Моне «Руанский собор» и т. д.

Интересна мысль о совместном использовании творческого музыкального движения и рисования. «Маленькие дети в восторге, когда выдумывают собственные движения. Они свободно танцуют под ритмически-ударные инструменты, используя их удары как аккомпанемент... Они двигаются под музыку или размер стиха. Они любят подражать движениям животных. В общем, они просто любят двигаться. Затем, если у ребенка есть возможность, следуя настроению творческого танца, тут же взять в руки краски, то его творение приобретает больше свободы и пульсирующего ритма, который еще живет внутри него». Взаимодействие музыки и изобразительного искусства на интегрированных занятиях с дошкольниками осуществляется в двух формах: 1) сочетание восприятия произведений музыкального и изобразительного искусства на основе общности их настроения, стиля, жанра; 2) художественно-творческая деятельность детей, дети «рисуют музыку». Интегрированные занятия включают в себя слушание музыки, стихотворений и художественной прозы, просмотр видеозаписей и диапозитивов, различные виды детского художественного творчества: музыкальное движение, рисование, аппликацию, лепку «по мотивам» прослушиваемых музыкальных произведений.

Предлагаемая нами детям музыкальная палитра достаточно богата и разнообразна. Она включает в себя произведения И. С. Баха и В. А. Моцарта, А. Вивальди и Й. Гайдна, М. И. Глинки и П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова и С. С. Прокофьева и др. Достаточно широко представлена и музыка современных композиторов: Г. Свиридова, В. Гаврилина, С. Слонимского, В. Кикты, В. Агафонникова, Р. Леденева и др. Впервые в

дошкольной педагогике, наряду с камерной музыкой, дети знакомятся с произведениями, в основе которых лежит органичный синтез различных видов искусства: оперой и балетом.

Подбор произведений «самых молчаливых» искусств – живописи, скульптуры, архитектуры, которые демонстрируются детям на занятиях, осуществляется на основе принципов высокой художественности и доступности детям. Им предлагаются эталонные, высоко художественные картины И. Левитана, И. Шишкина, В. Серова, В. Васнецова, М. Нестерова и др., иллюстрации И. Билибина и В. Конашевича, произведения народно-прикладного искусства, художественная фотография и др. Произведения изобразительного искусства подобраны также с учетом принципа стилевого и содержательного соответствия изучаемой музыке. Если речь идет об ознакомлении детей с оперой или балетом, то это, прежде всего, органичные для них эскизы декораций и костюмов. Так, знакомясь с фрагментами оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка», мы рассматривали с детьми эскизы декораций и костюмов В. Васнецова, созданные им специально для этой постановки в Русской частной опере С. И. Мамонтова. Эти эскизы созвучны и «весенней сказке» А. Н. Островского и живописной, яркой музыке Н. А. Римского-Корсакова. Знакомясь с балетом «Щелкунчик», - декорации и костюмы известного художника С. Вирсаладзе, - которые искусствовед В. Ванслов назвал «симфонической живописью», настолько изобразительное решение спектакля динамично и подчинено музыке.

Произведения изобразительного искусства, подбираемые к камерной музыке, также соответствуют ей по настроению и по стилю. На занятиях, где слушание музыки сочетается с восприятием произведений изобразительного искусства, как правило, дети вначале слушают камерную музыку или фрагмент оперы (балета). После прослушивания и элементарного анализа музыки они рассматривают картину (слайд, видеоряд). Повторное прослушивание может сочетаться с одновременным просмотром произведений изобразительного искусства.

Занятия, на которых слушание музыки сочетается с рисованием, строятся следующим образом: детям предлагаются для прослушивания музыкальная пьеса или фрагмент оперы (балета), которую они слушали и анализировали на предыдущих занятиях. Дети вспоминают музыку, делятся впечатлениями, а затем «рисуют ее». Иногда дети воплощают в рисунках музыку, с которой они впервые познакомились на этом же занятии, но и в таком случае рисованию предшествуют беседа о музыке и ее анализ. Музыка звучит и в самом процессе рисования как необходимая эмоциональная «подпитка». Она ни в коем случае не является просто «фоном»: хорошо знакомая детям и воплощаемая в рисунке, она напоминает о себе, продолжает волновать, вызывает ассоциации. Дети воплощают в рисунках не только настроение музыки, ее общий эмоциональный колорит, но и особенности мелодики, ритма, тембра.