

Художественно-эстетическое развитие ребенка посредством синтеза искусств в условиях реализации ФГОС ДО

Музыкальные руководители
МБДОУ ЦРР –д/с №75:
Кучукова Н.А.,
Гречанникова В.А.

В рамках Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования музыкальное развитие дошкольников представлено в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» наряду с изобразительным и литературным искусством. В этом есть большой плюс, поскольку разделение видов искусства на образовательные области затрудняет процесс интеграции. Принцип взаимодействия, интеграции и синтез искусств позволяет создать у детей более-менее целостное представление об искусстве. Интеграция – это объединение частей в одно целое, а синтез – это метод исследования какого-нибудь явления в его единстве и взаимной связи частей, обобщения, сведения в единое целое данных, добытых анализом. По мнению Д.Лихачева, синтез искусств является той культурной средой, которая и создает почву для художественного развития.

Основные понятия, которыми мы привычно пользуемся, говоря о музыке, возникли в Древней Греции: гармония и мелодия, ритм и метр, хор и оркестр, рапсодия и симфония. Даже само слово «музыка» греческого происхождения. Музыка по-гречески — «искусство муз». У греков была муза лирики и муза танцев, муза комедии и муза трагедии, муза истории и даже астрономии. Но не было музы, которая отвечала бы за музыку. Удивительно ли, что в музыкальном искусстве греки видели самое значительное воспитательное средство? Ритм и гармония, по их убеждению, глубже всего проникают в глубину души и сильнее всего захватывают ее. Музыка в классической Греции проникала всюду, объединяя все искусства и все науки, риторику и политику, богов и людей, небо и землю, травы и воды в единое гармоническое целое. Музыка никогда не рассматривалась в античной культуре сама по себе, вне связей с другими искусствами. «Музыка вместе с танцами, ритмом и пением приближает нас к богам», — говорили греки. А через танец музыка соединялась с пластикой и живописью, через слово — с поэзией и красноречием.

Каждый из видов искусства обладает своим художественно-образным языком. Не всегда, что подвластно музыке, может быть выражено средствами в живописи. Следовательно, для создания образа эпохи необходим синтез различных видов искусства: литература, музыка, живопись, театр, кино и т. д. Можно провести ряд аналогий, которые позволят найти пересечения между музыкой и живописью. В живописи основные изобразительные задачи решаются с помощью линий, а в музыке такой линией является мелодия; в живописи эмоциональное настроение картины достигается при помощи колорита, а в музыке – при помощи лада; в живописи композиция – соотношение цветовых пятен, а в музыке – соотношение гармонических построений. Таким образом, живопись и музыка отражают действительность через компоненты, в которых заключено состояние гармонии. Язык музыки, как и язык живописи – язык человечества, который доступен всем, вне национальной принадлежности.

Если подходить к жанрам живописи и музыки, то музыка имеет более ярко выраженный колорит национальной окраски. Это особенности ритма, лада (семиступенный, пятиступенный лады), определенных интонаций и т. д. На формирование эстетически развитой личности, на побуждение творческой активности и художественного мышления, большое влияние оказывает синтез искусств и является по своему характеру развивающе-обучающим направлением.

Нигде так не прослеживается разнообразие видов художественной деятельности, синтеза искусств, как в театре – это и музыка, и литература, и живопись. Если музыка, живопись и литература отражают действительность одномерно, исходя из условностей своего языка, то театр (драматизация) создают огромную модель действительности, развивает эмоциональное и интеллектуальное начало ребенка. Театральные студии, театральные кружки и, наконец, просто театральный уголок в групповой комнате детского сада – это первый театральный опыт ребенка, где есть красивые куклы и можно просто поиграть с друзьями в театр, сыграть роль любимшегося героя из увлекательной сказки или сочинить сказку самому. Ребенок, привыкающий выражать свои эмоции с помощью различных видов художественной деятельности, по-новому оценивает свое «Я», свое поведение и поведение других, свои взаимоотношения с людьми, природу и окружающий мир. Для этого необходимо создание среды, вызывающей эмоциональный отклик у детей. Положительный эффект оказывают игры «Меняем сюжет», «Стихи под музыку», «Сочиняем сказку» и т. д. Они развивают творческое мышление, речь, память, эмоциональную отзывчивость на музыку. Дети сами выбирают из нескольких музыкальных фрагментов именно тот, который соответствует содержанию стихотворения и, заучив, стараются прочесть его под музыку. То же можно проделать и с репродукциями художников. Например, репродукция картины художника А. Куинджи «Березовая роща»; русская хороводная песня «Во поле береза стояла»; поэтическое произведение С. Есенина «Береза» или любое другое произведение по усмотрению педагога. Такая игровая деятельность расширяет навыки ассоциативного восприятия и соотнесение произведений различных видов искусства. Совсем не обязательно начинать игру со всеми детьми. Стоит вовлечь одного ребенка или небольшую группу детей в такую беседу, заинтересуются все остальные.

Искусство пластики – это искусство жестов, музыкально-ритмических движений, танца. Очень хорошо и правильно учить детей выражать свои эмоции и мысли, используя жесты и пластику. Музыкально-танцевальное творчество – это тоже синтетический вид деятельности, где соединены воедино музыка и пластика. Оно развивает музыкальный слух, двигательные способности, а так же психические процессы которые лежат в их основе.

В Древней Греции музыка для воспитания и образования имела более глубокое значение. Именно здесь сформировалось представление о том, что основой прекрасного является гармония. Процесс освоения музыкально-ритмических движений идет от простого к сложному, от образно-игровых движений, где развивается воображение детей, эмоции, выразительность

движений, умение «оживлять» игровой персонаж, животное, игрушку, до целых пластических этюдов, музыкально-ритмических композиций. В программе по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» А. И. Буренина предлагает начать развитие двигательных способностей с таких игровых упражнений, как «Зайчик», «Белочка», которые тренируют умение легко прыгать на двух ногах; «Лисичка» – мягкая, пружинящая ходьба; «Мячик покатился» – бег; «Мишка» – ходьба, переваливаясь с ноги на ногу, ходьба на четвереньках; лежа на спине, обхватив руками ноги, согнутые в коленях – кататься с боку на бок; «Кошечка» – стоя на четвереньках, выгибать и прогибать спину, «умываться», ходить на полупальцах. Так раскрываются характер восприятия образов, навыки движения, накопленный двигательный опыт. А характерная для образов музыка поможет достижению поставленной цели.

Часто используемые разделы программы танцевально-ритмической гимнастики «Са-Фи-Дансе» Ж. Е. Фирилевой и Е. Г. Сайкиной, игроритмика, игрогимнастика, игротанец, игропластика, пальчиковая гимнастика, музыкально-подвижные игры помогают формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных движений и танцев; развивать координационные способности, гибкость; содействуют развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой, создавать «театральный образ». Эти упражнения часто используются в инсценировках сказок. Одно дело – театр кукол, где детям трудно выразить свои эмоции в движении, другое – постановка сказки в детском исполнении, где движение и музыка едины, где можно все: плясать, как Муха Цокотуха, стать злым и страшным троллем, почувствовать себя настоящим богатырем; где можно не только танцевать, но и петь.

Каждый человек при рождении получает уникальный дар – голос. Уникальность его заключается в том, что у него много функций. Голосом новорожденный сигнализирует о своей жизнеспособности; голос – это инструмент общения человека с окружающим миром; наконец, голос – это музыкальный инструмент.

Как же научить ребенка петь? С чего начать, чтобы обучение было радостным и плодотворным? Автор учебно-методического пособия по игровому обучению пению детей дошкольного и младшего возраста О. В. Кацер советует начать развитие певческого голоса с речевого этапа. Ребенку, имеющему небольшой вокальный опыт, с помощью речи легче прочувствовать, понять и повторить художественно-образные средства выразительности: динамику, темп, интонацию, ритм и т. д. Главная особенность организации деятельности ребенка на современном этапе – повышение статуса игры, как основного вида деятельности.

Игровые упражнения на артикуляцию, дыхание, игры с голосом, речевые игры и игродекламация – все это входит в содержание речевой зарядки, с помощью которой дети свободно и легко начинают пользоваться выразительными средствами, общими для речи и пения.

Певческие переключки – самый распространенный игровой прием координации слуха и голоса. Следующий прием – это прием звукоподражания:

имитация голосов кукушки, кошки и котенка, птицы и птенчика, большого колокола и маленького колокольчика и т. д. Переход к пению будет легким и увлекательным, если прибегнуть к особому виду художественного творчества – импровизации. Цель импровизации – активизировать творчество детей, научить их пользоваться художественно-образным языком вокального искусства. Идеальный вариант – сочинение мини-рассказа с элементами вокальной импровизации, который привлечет внимание детей воплощением собственного замысла, фантазии, повысит эмоциональный уровень ребенка, разовьет певческий аппарат, вокально-слуховые навыки, музыкально-слуховые представления. В игре педагог должен быть эмоционален и выразителен. Это облегчает подражание, эмоционально заряжает детей.

Вот пример такого рассказа, где соединяются два вида искусства: вокальное искусство и искусство слова.

«Пришли дети в лес и, чтобы не потеряться, стали аукаться.

(Один ребенок поет) «Ау, где ты?».

(Другой отвечает) «Я здесь!».

В лесу можно было услышать разные голоса. Где-то вдалеке слышалось тихое «Ку-ку... Ку-ку...». (Дети пропевают тихо). «Давайте найдем то дерево, где сидит кукушка?» - предложил Максим. Все с радостью подхватили это предложение и двинулись в путь. Похоже, мы двигались в правильном направлении, потому что «Ку-ку» становилось громче и отчетливей. (Дети пропевают «Ку-ку» более громко). И вот то дерево, где среди ветвей спряталась таинственная незнакомка. Но, кажется, она не ждала гостей, взмахнула крыльями и улетела куда-то вверх. (Произнести с повышением интонации Фр-р-р) ».

Важно не останавливаться на достигнутом, а усложнять игру.

Высокий уровень музыкальности ребенка может быть достигнут лишь при соответствующем сочетании всех видов искусства. В процессе различных видов музыкальной деятельности: восприятия, исполнительства, творчества, дети приобщаются к живописи, литературе, к искусству танца, что обогащает внутренний мир ребенка, помогает развивать его как личность.

Сегодня все сокровища искусства принадлежат каждому человеку, так как каждый имеет к ним доступ и право на общение с ними. Однако мало предоставить это право, мало открыть двери театров, музеев, концертных залов. Надо сформировать и воспитать субъекта культуры, личность, способную правильно, грамотно воспринимать и потреблять эти художественные ценности.