

Применение инновационных технологий
в образовательном процессе дошкольной
образовательной организации

Рисование светом на музыкальных занятиях в ДОУ

Музыкальный руководитель Гурьянова Марина Викторовна
МБДОУ Детский сад «Волшебная страна» г. Тамбов

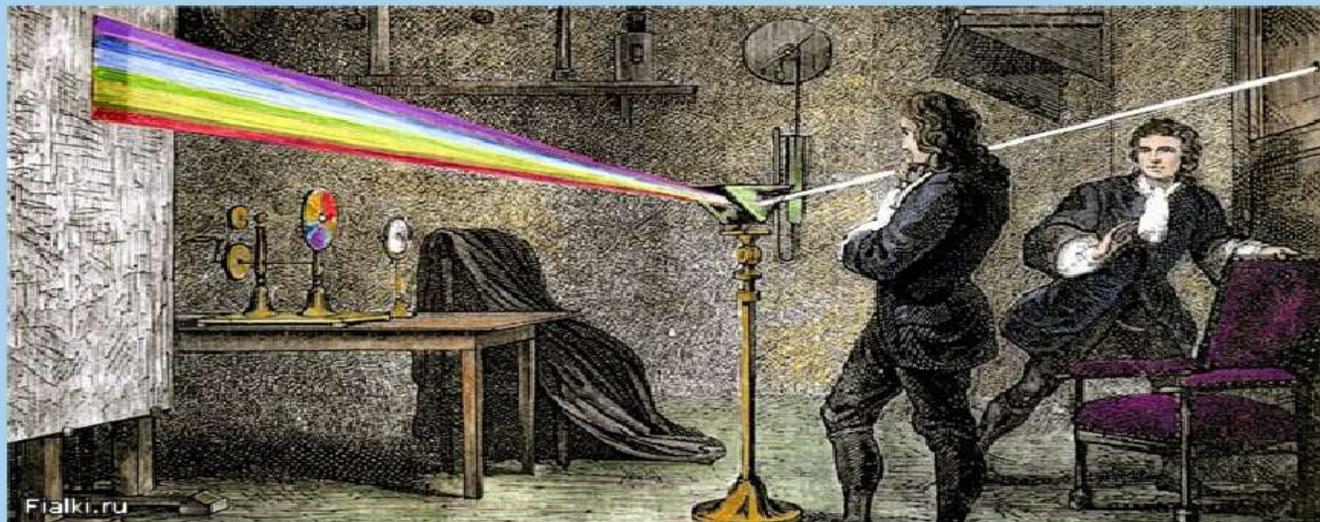


Нововведения, происходящие в системе образования, принятый Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного образования требуют обновления содержания образовательных программ и поиска новых инновационных подходов к художественно-эстетическому развитию детей. Эти процессы в дошкольном образовании только набирают свою силу.



Исходя из этого, целью моих занятий стал поиск условий эмоционального воспитания старших дошкольников средствами цвета и светомузыкальной синестезии, изучение взаимосвязи цвета, света и музыки в развитии *цветомузыкального и светомузыкального восприятия* у детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации.

Опыт английского ученого Исаака Ньютона



Цвет-это свет, к такому открытию пришел английский ученый Исаак Ньютон.



Великий композитор и музыкант Д. Б. Кабалевский считал необходимым открывать ребенку не только внешне- сюжетные связи, но и глубокие внутренние связи между музыкой и другими видами искусства. Учить его *«видеть»* музыку и *«слышать»* живопись, воспитать в ребёнке чувство прекрасного, чтобы он мог создавать эту красоту своими руками.



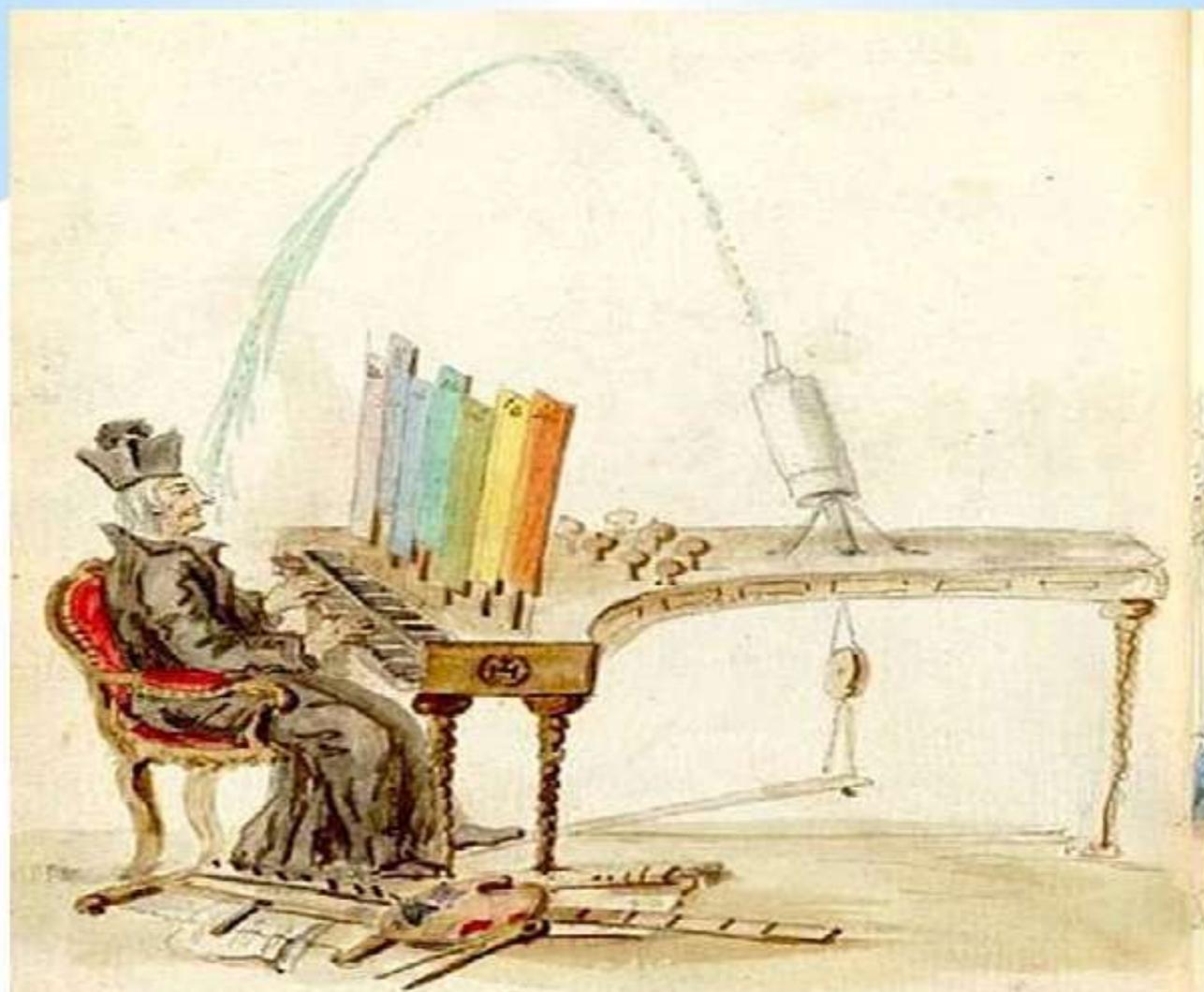
До этого времени в детских садах занятия по музыке и рисованию проводились отдельно, согласно годовому плану. Но в данное время ориентируясь на новые приоритеты, мы должны научить ребенка не только «просто петь и рисовать». Сегодня мы можем через соединение музыки и рисования, дать ребенку возможность воплотить в творчестве все свои внутренние переживания. Мелодичные звуки всегда пробуждали в человеке определенное эмоциональное состояние, преобразуется его душа, меняется настроение.



Взаимодействие красок и звуков, музыки и живописи существует издавна. Еще в Древней Индии существовал род живописи на музыкальные темы – ваника, в которой семь звуков гаммы сопоставлялись с семью цветами, а мелодия с определенной графической формой.



Пытаясь сделать музыку видимой, аббат Кастель в XVIII веке создал так называемый «цветной клавесин».



*Que n'ont-ils tous Employés leur temps à la même Machine.
Le Pere Castel. rapport des Sons et des Couleurs.*

В живописи так же происходили преобразования.

Так в девятнадцатом веке появилось художественное направление, связанное также с музыкой и театром - импрессионизм. В живописи импрессионизм характеризовался тонкой передачей сиюминутных впечатлений, особым вниманием к колориту. В музыке импрессионистов та же фиксация неуловимых настроений. Так, например, музыкальные пейзажи К. Дебюсси – блестящие примеры импрессионистской звукописи («Море», «Лунный свет», «Ароматы и звуки в вечернем воздухе реют» и др. произведения). Существует близкое родство между колоритом в живописи и тембром в музыке.



К примеру, В.Кандинский соотносил с определенным цветом тот или иной музыкальный тембр: голубой ассоциировался у него с тембром флейты, красный — трубы, синий — виолончели.

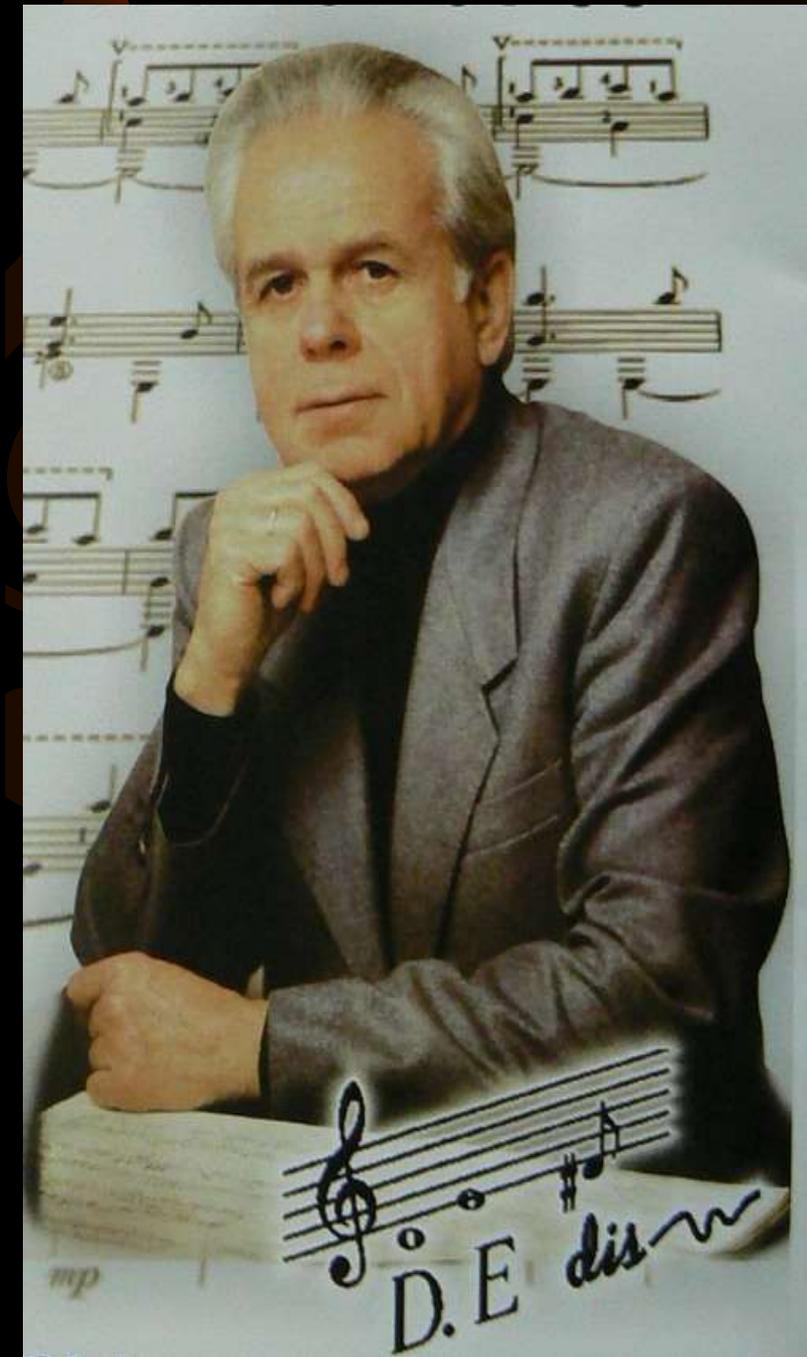


Выдающиеся русские композиторы Н. А. Римский-Корсаков и А. Н. Скрябин обладали так называемым «цветным слухом». Каждая тональность представлялась им окрашенной в определенный цвет и в связи с этим имела тот или иной эмоциональный колорит.



Однако так называемый «цветной слух» не является единственной формой взаимодействия звука, света и цвета. У некоторых композиторов зрительно-световые представления настолько сильны и яркие, что приводят к созданию звуковых, музыкальных образов.

Например Эдисон Денисов, некоторые его сочинения вдохновлены созерцанием красок заката над Ладогой — переливами цвета, игрой света в воздухе и на воде.

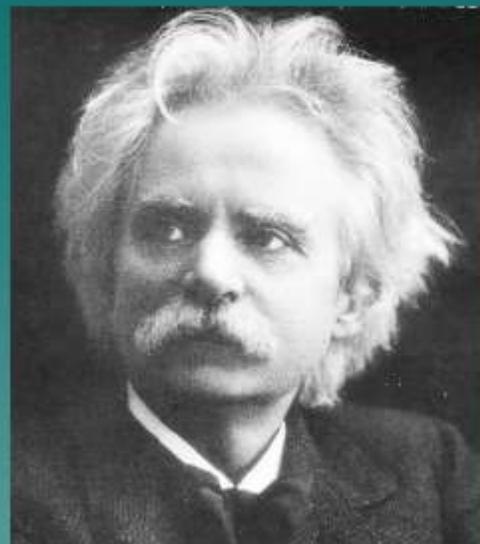


Музыка способна вызывать у слушателя яркие зрительные представления, что позволяет композиторам создавать «музыкальные картины» («Рассвет на Москве-реке» М. Мусоргского, «Утро» Э. Грига, «Лунный свет» К. Дебюсси и др

М.П.Мусоргский
Рассвет на Москве- реке



Э.Григ «Утро»



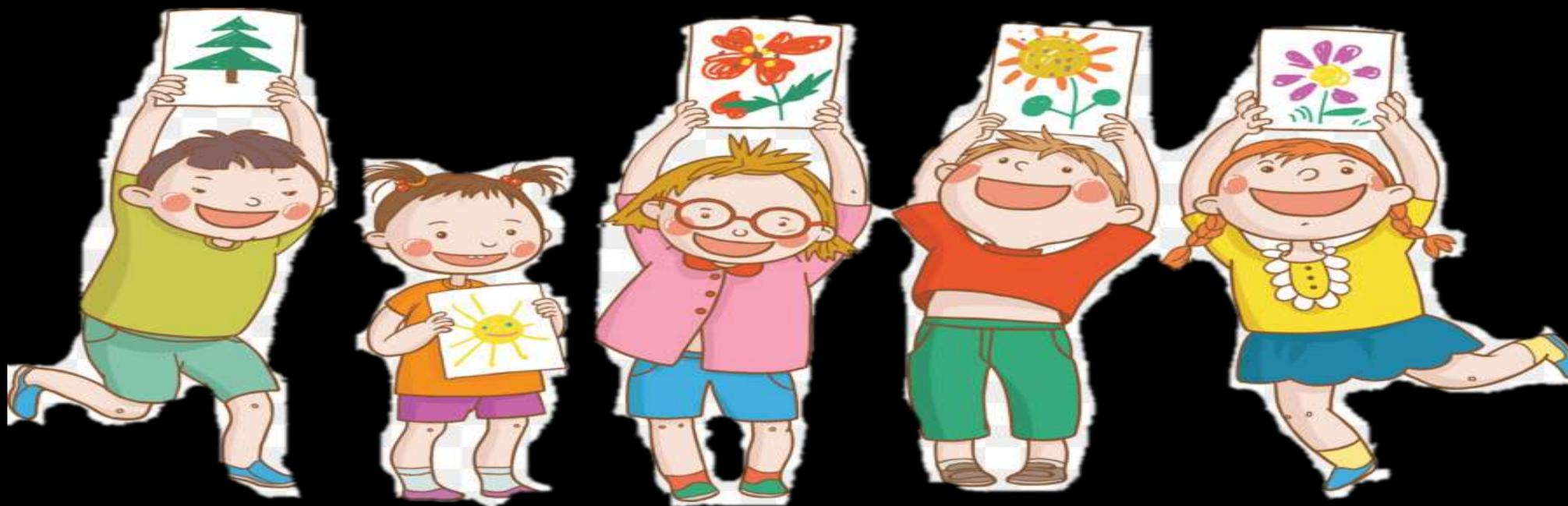
В живописи же, определенные сочетания линий, цвета могут вызывать у зрителя ощущения звука (так называемая «звучащая живопись»). Так, искусствовед А. Алпатов говорит о живописи А. Рублева, что цвет у него не звенит, а скорее поет. Можно привести еще много подобных высказываний.



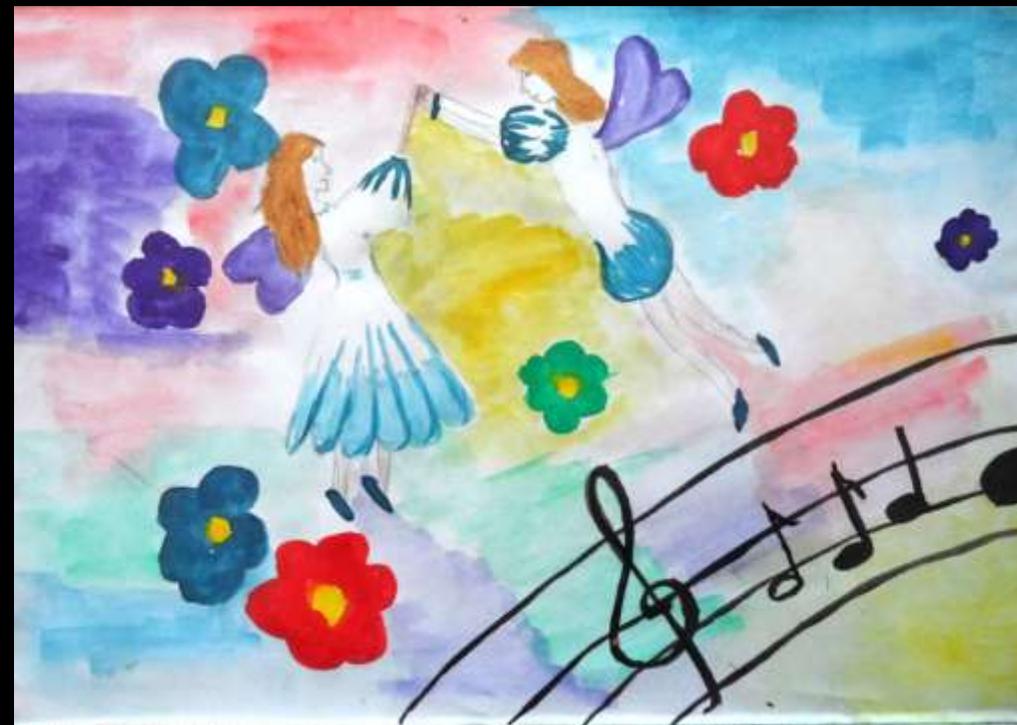
Цвето, свето-звуковые ощущения характерны не только для композиторов и художников. Они могут возникнуть у любого человека, в том числе и у ребенка. Музыковед и психолог Е. В. Назайкинский приводит пример, когда ребенок раскладывает карандаши от темного к светлому и при этом поет гамму в восходящем направлении.



Одной из форм непосредственного отклика ребенка на музыку может являться детский рисунок. Л. С. Выготский считал, что ребенок обращается к рисованию не случайно. Через свой рисунок ребенок может легко выразить те эмоции, которые владеют им на данный момент, а педагог-психолог С.П.Козырева показала, что в результате взаимодействия музыки и рисования происходит обогащение рисунков детей новым содержанием.



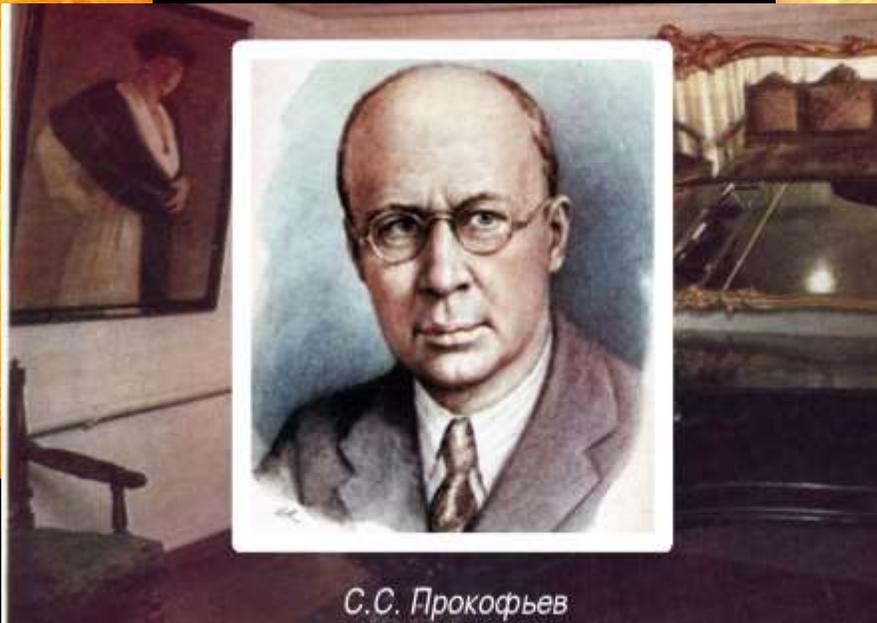
В то же время созданный рисунок помогает детям более глубоко постичь музыкальный образ, содержание и выразительные средства музыки. Наиболее обоснованным является сопоставление произведений музыкального и изобразительного искусства на основе ассоциативно-образной связи. И здесь к выбору музыкальных произведений надо подходить не однобоко.



Предлагаемая мною музыкальная палитра для занятий достаточно разнообразна. Она включает в себя разнохарактерные произведения. Мы с воспитанниками слушаем В. А. Моцарта, А. Вивальди, М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, С. С. Прокофьева и др. композиторов.



Михаил Глинка



С.С. Прокофьев

Антонио Вивальди



В своем образовательном процессе я провожу и интегрированные занятия. Интегрированные занятия включают в себя:

слушание музыки

стихотворений и
художественной
прозы

просмотр
видеозаписей

различные виды
детского
художественного
творчества:

рисование
прослушиваемых
музыкальных
произведений.

музыкальное
движение

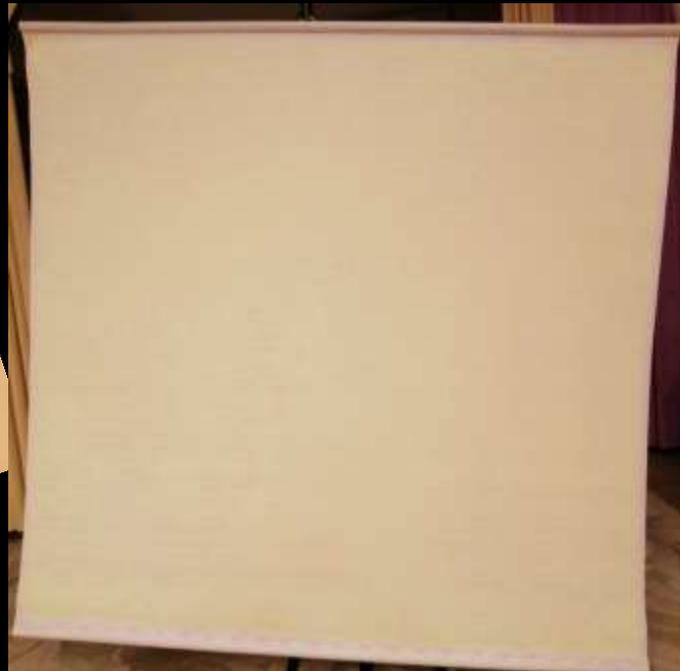


Взаимодействие музыки и изобразительного искусства на моих интегрированных занятиях с дошкольниками старшего возраста осуществляется в двух формах:

1) сочетание восприятия произведений музыкального и изобразительного искусства на основе общности их настроения, стиля, жанра;

2) художественно-творческая деятельность детей, дети «рисуют музыку». На таких занятиях я использую специальный экран, на котором с помощью указки можно рисовать. О работе данного экрана я хочу остановиться поподробнее.

Рисование светом на полотне – это относительно новое направление изобразительного искусства, суть которого заключается в создании как одиночных изображений, так и полноценных сюжетных линий на специальных поверхностях. Важной особенностью рисования светом является то, что заниматься им может каждый, в том числе и ребенок, для чего необходимо всего лишь купить специальное полотно, а также обычный ручной фонарик.



Принцип "работы" экранов для рисования светом основан на свойствах специального покрытия, способного быстро накапливать свет от естественного или искусственного источника света и затем светиться в полумраке/темноте разным цветом, постепенно затухая. Таким образом, играя с тенью и светом тот, кто рисует может создавать удивительные по красоте светящиеся на полотне картины переходящие друг в друга, и если потребуется "рассказать" зрителям целую историю.



В отличие от обычного рисования красками по холсту или бумаге, по экранам рисуют исключительно светом в полумраке или темноте, что наиболее зрелищно. При световом воздействии специальное покрытие экранов быстро накапливает свет ("заряжается" светом) и затем некоторое время светится в полумраке/темноте, постепенно затухая. На примере своих занятий могу сказать, что помимо художественно-эстетических эмоций ребенок попадает как будто в сказку, происходит магия волшебства, где источником магии является сам ребенок.



Мои занятия, на которых слушание музыки сочетается с рисованием, строятся следующим образом: детям предлагаются для прослушивания музыкальная пьеса или фрагмент, которую они слушали и анализировали на предыдущих занятиях. Дети вспоминают музыку, делятся впечатлениями, а затем «рисуют ее» и здесь фантазии и воображению ребенка нет предела. Причем качество самого рисунка в данном случае значения не имеет, главное, чтобы ребенок смог выразить все, что накопилось у него внутри.



На некоторых занятиях я прошу ребенка просто двигать указкой в такт музыке, тем самым у ребенка развивается не только двигательная активность, но и чувство ритма и такта.



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.



Для первых занятий я бы рекомендовала воспользоваться шаблонами, заранее подготовленными на заданную тему занятия. С помощью шаблонов ребенок будет более уверенно себя чувствовать, рисуя светом. Рука будет привыкать к правильному держанию указки и ведению ее по экрану. Педагог так же может на первых порах помогать воспитаннику: придержать шаблон, вместе с ребенком делать первые мазки. В последствии можно чередовать использование шаблонов и рисование ребенком самостоятельно.



Предлагая детям воплотить в рисунке ту или иную пьесу или фрагмент оперы (балета), необходимо учитывать их возрастные возможности. Дети младшего дошкольного возраста еще не обладают такими умениями и навыками в изобразительной деятельности, как старшие дошкольники. Поэтому им лучше предложить «нарисовать» музыку, темы и образы которой больше соответствуют их возможностям. Вместе с тем, дети могут воплотить и более сложные темы и образы, если им сразу объяснить, что можно просто «нарисовать музыку», передав ее настроение с помощью света. Как правило, они принимают эту задачу и передают настроение музыки и свои впечатления.



Воспитанников старшего дошкольного возраста я ориентирую на то, что они могут рисовать как тот или иной сказочный образ, сюжет, предмет и т. д., так и просто «музыку». Перед ребенком можно поставить и более сложные и интересные задачи: например, воплотить в рисунках на одну и ту же тему контрастные по настроению и музыкальному языку музыкальные произведения («Осень» А. Вивальди, «Осеннюю песнь» П. И. Чайковского, «Фею осени» С. Прокофьева и т. д.).

Дети старшего возраста ярко и выразительно рисуют портреты сказочных персонажей, сюжеты из прослушиваемых «музыкальных сказок».



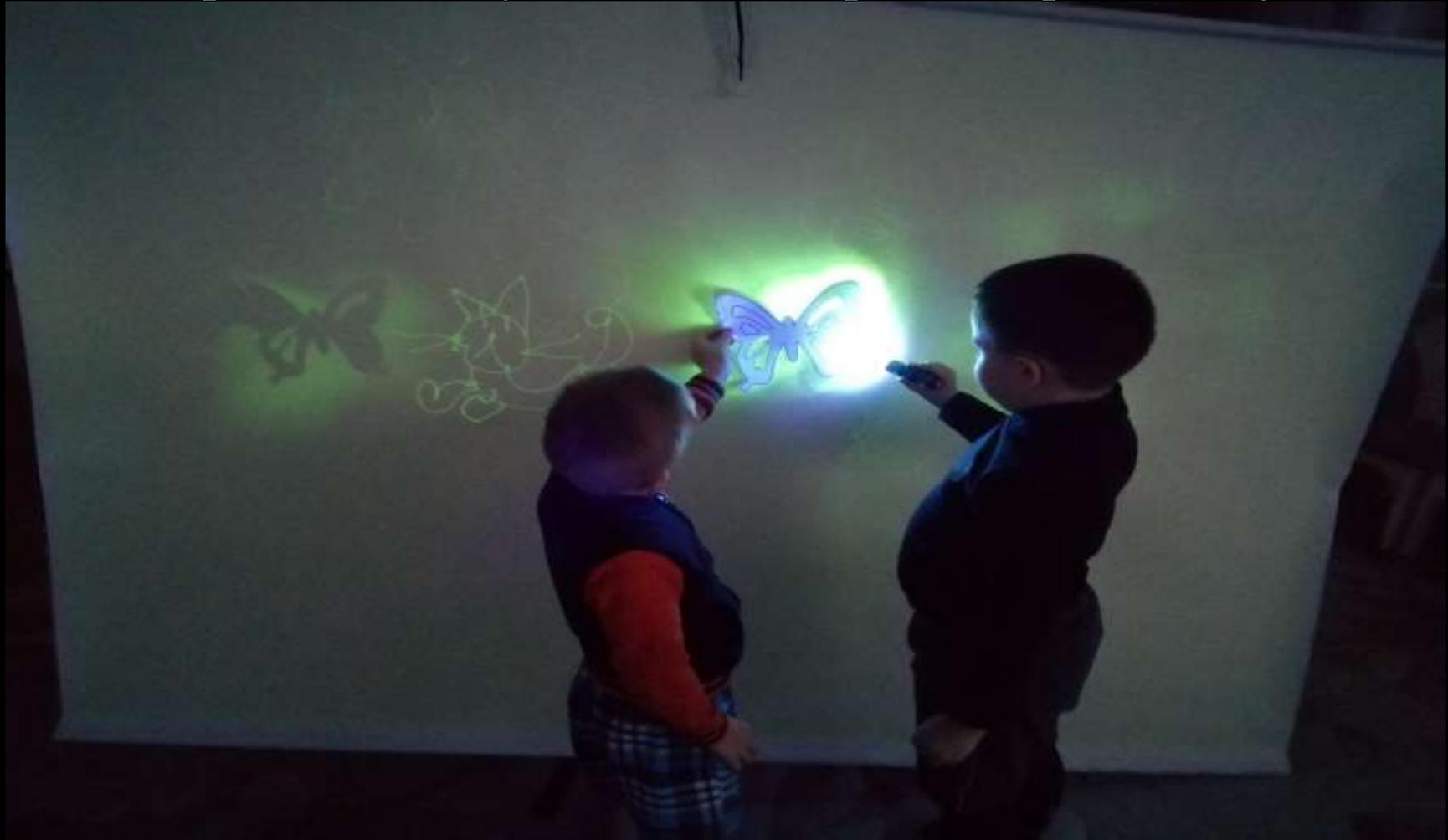
Занятия, на которых дети «рисуют музыку», всегда являются для них настоящим праздником. Звучание прекрасной, богатой оркестровыми красками музыки, полумрак, возможность творить чудо на экране, обязательная похвала педагога создают совершенно особую, эмоционально приподнятую атмосферу.



Такие занятия лучше проводить в подгруппах, где численность детей будет позволять каждому ребенку попробовать себя в роли творца и максимально раскрыть свои таланты. После занятия я провожу беседу с каждым ребенком о том, что он нарисовал, спрашиваю, помогала ли ему в этом музыка. Дети с радостью рассказывают какую музыку они нарисовали.



Через музыку, рисование можно дать детям нравственные понятия: доброта, отзывчивость, сопереживание, чувство прекрасного. Музыка, воплощенная в рисунках, гораздо лучше осмысливается и запоминается. Дети очень эмоционально на нее откликаются и безошибочно узнают даже через некоторое время. Рисунок помогает детям лучше понять и представить музыкальный образ, содержание музыкального произведения.



Я стараюсь как можно ближе синтезировать музыку и живопись на своих занятиях. «Увидеть» музыку или услышать «картину» для того, чтобы формировать у детей полное представление мира, так как эти виды искусства взаимосвязаны и вытекают одно из другого.



Подводя итог всему сказанному, я уверена, что проводимая мною работа позволит развить и воспитать:

- интерес детей к классической музыке, изобразительному искусству;
- эмоционально-ценностное отношение к искусству;
- умение всматриваться в произведение искусства и анализировать его содержание;
- умение отражать впечатления от прослушанных произведений в рисунке;
- создаст наиболее благоприятный климат в детском коллективе;
- обеспечит условия для общения, диалога и достижения взаимопонимания между участниками проекта.



На своем же опыте я делаю выводы, что слушая и анализируя музыку, у детей действительно стали лучше развиваться музыкальные и творческие способности. Ребята начали лучше понимать содержания произведений, описывать музыкальные произведения редко используемыми словами. Стали лучше двигаться, танцевать, импровизировать под неизвестную музыку. Прислушиваться к деталям музыки и фантазировать на тему того, чтобы это могло значить.



И хочется закончить словами П.И.Чайковского :

П.И. Чайковский

(1840-1893)

- **«Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих её, находящих в ней утешение и опору...»**

