

Создание музыкально – художественного образа в цвете, его формы, особенности и влияние на творческое развитие ребенка.

Сложные времена были во все времена. Сегодня - век технологий, машин и прогресса. Мы уже думаем, рассуждаем и действуем не так, как еще 20 лет назад. Жизнь не стала проще. Людям не хватает времени, чтобы сказать важное, нет возможности на полноценный отдых, мы разучились общаться, склонны все упростить и механизировать вокруг себя, все сложнее становится расслабляться и испытывать простую радость существования.

В мегаполисах личность сливается с толпой, обезличивается. Современному человеку все чаще снится сон, когда он босиком может пройти по траве.

Мы такие разные, так разнообразна, и в то же самое время обыденна наша жизнь, (а дети как и взрослые отмечают только обыденность) как шахматная доска: черно-белое поле, и от того как мы проиграем свою «партию» зависит многое. Современный ребенок большую часть времени проводит в учебных заведениях. Привычным становится напряжение в рамках временного отрезка, все больше проводит он время за компьютером и его лучшим и единственным другом нередко становится компьютерная игра-стрелялка. Как разбудить в современном ребенке его творческое начало, побудить размышлять, анализировать и воплощать?

Все виды искусства связаны между собой крепкой, неразрывной связью. Использование цветомузыкального моделирования показывает и доказывает, что работа по музыкальному воспитанию может проводиться многолико, ярко. С его помощью можно научиться создавать какой-либо образ, опираясь на **ассоциативное мышление**, ощутить гармонию окружающего мира, все его краски и звуки посредством музыкальных звуков. Понятие “ассоциация” встречается в психологии памяти, воображения, мышления и объединяет все психические познавательные процессы в единый комплекс. Это означает, что ассоциативность как связь между предметами и действиями, символами и ощущениями, которые сопровождают эти предметы, является характерной чертой

психики человека. Развитие ассоциативного мышления средствами восприятия музыки в младшем школьном возрасте основано на следующих возрастных особенностях:

- Ассоциативное мышление преобладает в младшем школьном возрасте;
- полноценное восприятие музыки требует работы ассоциативной, двигательной, слуховой и логической памяти;
- процесс восприятия музыки предполагает работу интуитивного, логического, практического, теоретического и образного, ассоциативного мышления;
- взаимосвязь органов чувств в процессе восприятия стимулирует работу воображения;
- процесс восприятия музыки стимулирует работу головного мозга, которая кодирует информацию в речи, поэтому слушание музыки, ее восприятие развивает навык построения ассоциативных логических цепочек.
-

Слово и краски окружающего мира - та самая дверь, через которую можно войти в яркий неповторимый мир. Таким образом, отталкиваясь от понятий: ОБРАЗ, СЛОВО, ЦВЕТ, ЗВУК. Смешиваю их как художник и создаю совершенно новое.

Творческая мастерская-форма работы на уроках музыки. Свои уроки стараюсь направить на творческую деятельность, развитие музыкально-эстетической культуры, развитию ассоциативного и творческого мышления.

Творчество во всем: вижу, слышу, чувствую, радуюсь, сопереживаю, думаю, люблю - все становится на одну плоскость называемую жизнью.

Г. Свиридов «Вальс» из музыки к драме А.С. Пушкина «Метель». Выполнила А.Разина 5 кл.

МУЗЫКУ МОЖНО НАРИСОВАТЬ!

Кратко можно охарактеризовать работы как «музыка, услышанная в цвете». Здесь учитываются и используются многие понятия, на которых строится программа по музыкальному воспитанию. Здесь и то, о чем говорит музыка, и ее формы, развитие, интонация, многое другое: стихии природы, характер музыки как более глубокое понятие: вся вселенная, мироздание, чувства, эмоции и переживания ребенка, его сиюминутное настроение, характер, темперамент и часто бывает, сопутствующие им проблемы в виде психологических зажимов, неумению или нежеланию раскрываться эмоционально. Техники рисования акварелью просты, но точны в передаче характера и настроения.

Овладеть всего несколькими приемами не составляет труда. Так, например: модуляции в музыке, переход «мажор – минор» можно отметить красками по мокрой бумаге, предварительно смочив ее кистью с водой. Прослушиванием музыки снимаем стрессы, напряжение, страхи, (кляксография – наложение бумаги на бумагу с рисунком). Техника «наплыва» - настроение, услышанное в музыке. Создание музыкально – художественного образа может быть не только сюжетным или фрактальным рисунком, совсем не обязательно.

Бессюжетное (на уровне цветowych пятен) – куда более интересное и для ребенка, и для педагога в оценке детского восприятия. Бессюжетное рисование приближается к направлению в искусстве «импрессионизм». Этаким детский импрессионизм. Такие занятия пробуждают интерес к творчеству. Широки возможности: различные приемы значительно упростят общение, обучение и развитие, превратят занятие в творческий процесс.

В.А. Моцарт Симфония № 40

Выполнил С. Мухачин 3 кл.

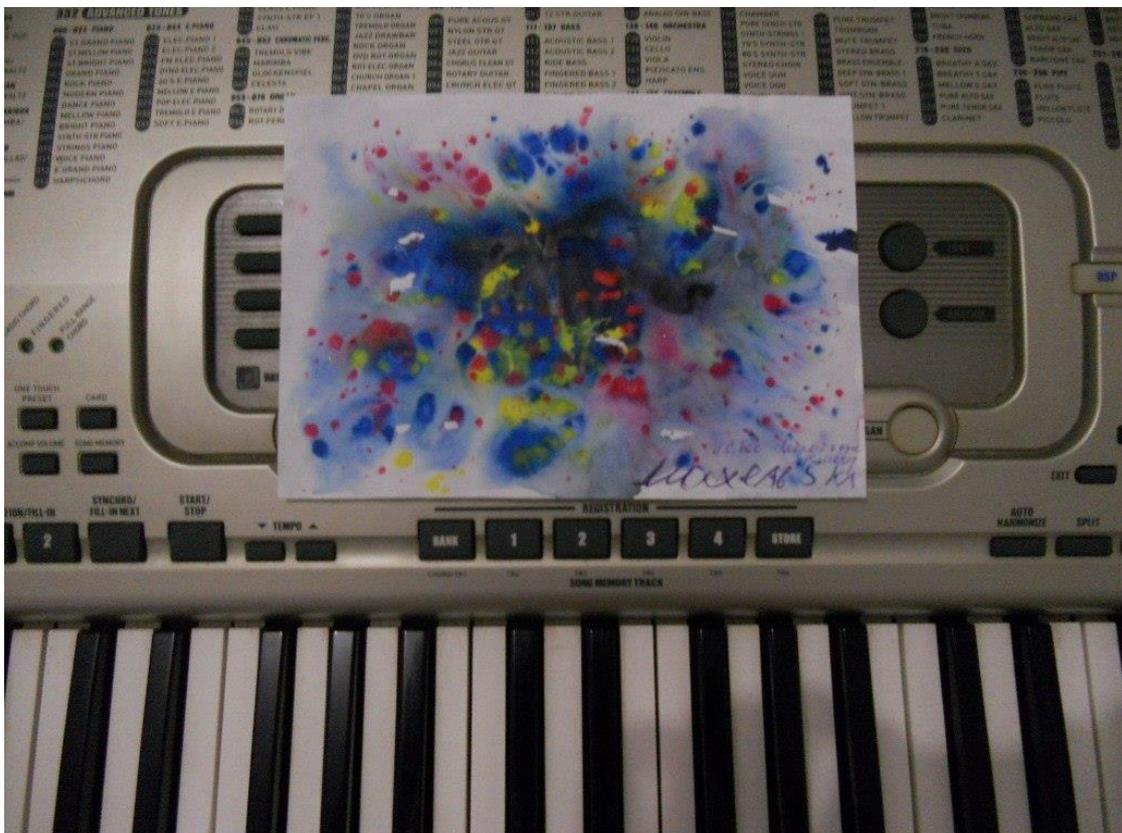
Чем отличаются данные уроки: уход от общепринятых методов, расположение в помещении. Каждый выбирает сам: сидя на полу, лежа на ковре, за столом – как угодно! Акцентом в обучении является слушание и восприятие, дать возможность пропустить через себя увиденное и услышанное. Это возможно тогда, когда ребенок выбирает сам: чем заняться и как.

Превратив урок в «творческую мастерскую», мы создаем синтез, позволяющий на уроках не скучать, что бы творчество доставляло удовольствие. Если есть потребность в творении – исчезает скука и повседневность.

Когда на уроках мы говорим о настроении – я обращаюсь к работам знаменитых художников – пейзажистов, а затем дети создают свои работы. Причем очень помогает и является дополнительной деталью флористика. Высушенный природный материал и акварель помогают созданию яркого, полного услышанного образа, запечатлеть время.

Очень часто пользуюсь на уроках (в начале или в конце занятий, зависит от обстоятельств) техникой расслабления, релаксации, музыкально – двигательного моделирования, способствующих облегчению стрессовых состояний ребенка, накопленных им дома и в общении со сверстниками, снятие страхов, отчаяния и т.д.

О благотворном влиянии музыки знали давно, еще в глубокой древности. Пифагор оценил лечебное действие звуков, предложил понятие «музыкальной медицины», пытался использовать музыку «чтобы лечить пассивность души, чтобы не теряла она надежды и не оплакивала себя», применял «против ярости и гнева, против заблуждения души». Желание связать музыку и цвет, «увидеть музыку» и «услышать цвет» столь же древнее как стремление человека взлететь в небо или обрести вечную молодость. Еще Аристотель, древнегреческий философ сравнивал сочетания красок с музыкальными звуками, аккордами, а Ньютон утверждал, что спектр цветов связан с гаммой звуков. Впервые музыку и цвет связал композитор Александр Николаевич Скрябин, который обладал тем редкостным даром, который называют «видением звука» или «цветовым слухом» или **синопсией**.

И.С. Бах Прелюдия и fuga до минор. Выполнила А. Махель 5 кл.

На самом деле это не так трудно, и этому можно научиться, развить в себе чувство музыкального цвета. Ведь сочетание звуков определяется на цвет, можно с точностью заявить, что «холодные» и «горячие» тона соответствуют мажору и минору, каждая тональность имеет свои оттенки и каждый человек слышит цвет музыки по-своему.

Наиболее важные мысли и переживания ребенка, прежде всего, проявляются в виде образов: ярких, неповторимых, много о ребенке говорящих. Эмоционально – образная природа искусства позволяет активно влиять на работу правого полушария головного мозга, а через него – на всю структуру личности. Следует рассмотреть еще одну проблему сегодняшнего времени. Она состоит в том, что увеличивающаяся информационная нагрузка в школе, более углубленное изучение предметов общеобразовательного цикла, требует от учащихся все больших затрат времени как в школе так и дома.

Данные медицинских исследований говорят о том, что в последнее время увеличился рост психических расстройств, тревожности и неоправданной агрессивности, психосоматических заболеваний у детей, что у 30 % детей уже в период обучения в начальной школе ослабевает зрение и наблюдается прогрессирование костно-мышечных заболеваний. Отсутствие или недостаток эмоционального тепла и комфорта в семье. Именно музыка и цветомузыкальное самовыражение ребенка наиболее перспективное средство (форма) как в развитии интеллекта, так и ассоциативного мышления ребёнка, которое будет способствовать осмыслению и запоминанию информации при уменьшении затрат времени и сил, позволят сдерживать «выплескивание» негативной агрессивной энергии на окружающих или, что еще хуже, внутрь себя.

Звуки природы: шум прибоя, пение птиц, журчание ручья, звуки леса, «наложенные» на музыкальное произведение, или в чистом виде.

Ф. Шопен Этюд № 12 «Революционный» Выполнила В. Сотникова 6 кл

Итак: звучание мажора от красного до желтого, минора - от фиолетового, синего, до голубого, включая зеленые тона, бирюзу. Чтобы вслушаться, можно закрыть глаза, а цвет звучащего аккорда или мелодии сам «освежит» или «согреет».

«ХОЛОДНЫЕ» ТОНА СООТВЕТСТВУЮТ МИНОРУ (музыка печальная, тихая, грустная)

« ТЕПЛЫЕ» ТОНА СООТВЕТСТВУЮТ МАЖОРУ (музыка веселого характера, яркая, праздничная)

Не обязательно смотреть и сравнивать результаты друг - друга. Результат может быть совсем неожиданным: минор случится розовым, например, или малиновым, и т.д. Каждый ребенок «видит» музыку индивидуально, так же как слышит или думает. Если проанализировать детские работы (музыка в цвете), можно заметить что они представляют собой цветовую характеристику эмоционального содержания музыкального произведения и собственное настроение, которые представлены доминирующими цветосочетаниями различных цветов и оттенков, специфическими для каждого отдельного музыкального произведения. В следствии работы с цветом можно наблюдать развитие способности улавливать взаимосвязь между цветом, звуком, движением. А так – же передача звука в цвете, выделение звука из общей цветовой гаммы. Создание цветowych композиций бессюжетным рисованием по прослушанному музыкальному материалу – это поиск новых цветowych решений, попытка обогатить палитру звучания, восприятие цвета эмоционально, использование его как средство выражения чувств и переживаний.

В. Гаврилин «Перзвоны». Музыка вечера.

Выполнил И. Павлов

Прослеживается самооздоровление и улучшение состояния ребенка через творчество, он сам создает образ в цвете и сам возрождается.

Слышание в музыке и выражение некоторых цветов создают перцептивный образ. Создающийся в результате восприятия, это один из разновидностей чувственного образа. Построение изображения в передаче через цвет является его формированием.

Например: преобладание **зеленого** цвета является показателем эмоционального комфорта, гармонии, выздоровления, зеленый- это цвет надежды, он уравнивает и нейтрализует, восстанавливает нервную систему.

Если ребенок чаще всего использует его в своих работах - замечательный показатель!

К. Дебюсси «Лунный свет»

Выполнил Н. Васильев 4 кл.

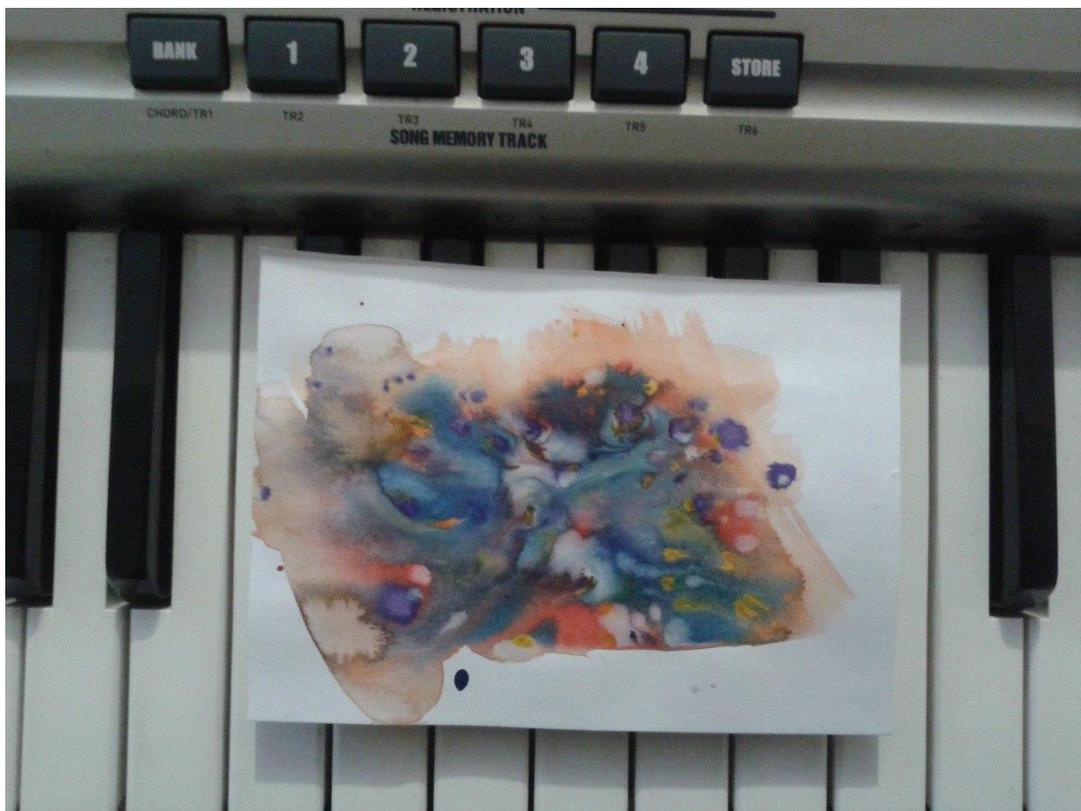
Синий – цвет покоя и размышлений. Расслабляет и приводит в состояние уравновешенности, им «видят» музыку «крепьши», медлительные и спокойные детки. Часто дети используют **фиолетовый** цвет, он успокаивает, снимает стресс и усиливает восприятие. В психологии фиолетовый цвет иногда считают «гармонией противоречия». Еще можно сделать вывод из наблюдений: фиолетовым слышат музыку коррекционные дети.

У меня был пример из личного опыта, когда эмоциональный, общительный ребенок всю музыку передавал только в коричневом цвете. Меня это беспокоило и удивляло. Как – же так: все образы и настроения – коричневые! Я стала интересоваться. Оказалось, **коричневый цвет** - цвет комфорта и плотских удовольствий, живое чувственное восприятие. Предпочтение коричневого цвета может быть связано с повышенной потребностью в комфорте, что может быть связано с усталостью, болезнью.

Черный цвет - Цвет отказа и отрицания, цвет протеста, депрессии - цвет избавления от внешних раздражителей. Его в самом начале занятий использует небольшое количество детей, активно и сочно.

Красный цвет - Цвет жизненной энергии и вегетативного возбуждения. Олицетворяет желания человека в области активных преобразований действительности вокруг. Цвет импульсивности - стремление добиться влияния, завоевать успех. Хорошее присутствие в передаче цветомузыкального образа!

Желтый цвет - цвет оптимизма и веселости, он создаёт ощущение легкости, приподнятости, желтый цвет соответствует беспрепятственному распространению, освобождению, "избавлению от оков". (О, то, что нам надо!) Желтый - это цвет изменений, разрядки, нахождение в рисунке рядом желтого и зеленого означает страстное желание избавиться от довлеющего напряжения, надежде на счастье или ожидание его.

А. Вивальди «Времена года» Весна.

Выполнила Ю. Гужова 5 кл.

Отдельно хочу сказать о **белом** цвете. Чистота, добро, свет, любовь - вот что для всех главное, поэтому последними штрихами в работе – это нанесение белого цвета. Если вся работа выполняется акварелью, то последний белый штрих – можно гуашью. Она более густая, а так, как бумага уже влажная и белый цвет довольно быстро и гибко встраивается в раннее нанесенные и теряет свой смысл, то это может быть гуашь, но только одна, и белая!

Потрясающе «слышатся» детьми в цвете такие композиторы как В. Моцарт, И.С. Бах, П.И. Чайковский и А. Вивальди. Какие чудные по своему звучанию возникают на бумаге образы и оттенки!

Коллегам, учителям и педагогам дошкольного образования всегда советую: берите кисти в руки, давайте детям, раскрашивайте мир и тогда никакие катаклизмы и концы света нам не страшны!

