

Выступление на краевом семинаре по ИЗО
«Развитие образного мышления ребенка средствами
дополнительной общеобразовательной программы
«Какого цвета музыка?»»
педагог И.В. Антонова

Слайд 1- Развитие образного мышления...

Добрый день, уважаемые коллеги. Я являюсь педагогом МАУ ДО ЦЭВД «Отрада» и сегодня представляю свой опыт работы по авторской программе «Какого цвета музыка?».

Слайд 2- Мы слушаем звуки....

Эпиграфом к сегодняшнему выступлению я взяла слова, которые вы видите на экране. На первый взгляд может возникнуть мысль, что в сегодняшний век информационных технологий совсем не интересно задумываться над данными вещами и транслировать их детям. Действительно, о каком голосе снега или синем шорохе травы может идти речь, когда дети находятся во власти гаджетов, айфонов, компьютерных игр и так далее? Но думаю, вы согласитесь со мной, что именно сейчас нужно поворачивать сознание детей в сторону творчества, где есть возможность испытывать и выравнивать правильный эмоциональный фон, воспитывать такие положительные качества, как доброта, сочувствие, а иногда умение пережить неудачу, настроиться на позитивный лад и т.д.

Слайд 3- Положительные эффекты

В результате многочисленных исследований было научно установлено, что именно музыка способствует более активному развитию детей. Многие мамы практикуют музыкотерапию даже для малышей, еще находящихся в утробе. Конечно, воспринимать текст песен ребенок начинает только в более зрелом возрасте, но способность распознавать мелодию в той или иной степени наблюдается еще до рождения.

Как же конкретно проявляется влияние музыки на развитие детей, в том числе дошкольного возраста? Среди положительных эффектов от ее прослушивания ребенком можно выделить следующее:

- *Улучшение памяти.*
- *Формирование речи.*
- *Музыка как способ контролировать эмоциональное состояние ребенка*
- *Развитие творческих способностей.*
- *Развитие письменных и математических способностей.*

Удивительно, но регулярное прослушивание музыки оказывает влияние и на умение ребенка писать и считать. Есть этому и научное объяснение — музыка развивает пространственное восприятие.

Слайд 4- Цели и задачи

С сентября 2010 г. на базе детского объединения «Почемучки» социально- педагогического направления после эксперимента по апробации была внедрена интегрированная программа «Какого цвета музыка?».

Программа направлена на формирование эстетического вкуса детей через знакомство с лучшими образцами мирового художественного наследия человечества через призму личного восприятия. Тем самым происходит перенос впечатлений от соприкосновения с образцами Мировой художественной культуры на различные плоскости самовыражения как вербального, так и невербального уровня.

Способом достижения вышеизложенного синтеза в сознании ребенка является совместный поиск межэстетических параллелей. Реализация программы может идти параллельно с реализацией программ дополнительного образования по изобразительному, декоративно-прикладному, музыкальному и другим видам искусства, а также параллельно с реализацией программ общего начального образования.

Слайд 5- Актуальность

Актуальность достигнутых результатов по программе нового поколения заключается в приобретении параметров воображения, необходимых для полноценной современной личности.

Программа «Какого цвета музыка?» предлагает нестандартный подход в области интеграции различных видов художественно-эстетической деятельности, что демонстрирует поиск путей возрождения интереса к мировому художественному наследию,

учитывая новую стратегическую ориентацию образовательных программ нового поколения, а именно реализацию интегрированного и творческого полихудожественного подхода, затрагивающего внутренние связи слова, звука, цвета, движения, пространства, формы, жеста на уровне творческого процесса у детей.

До настоящего времени идея синтеза различных видов искусств в рамках одной программы представляет достаточную сложность: не достигнут синтез изобразительного искусства и музыки, хотя обучение каждому из них имеет давно сложившуюся систему на всех возрастных этапах. Довольно часто взаимодействие этих искусств находится на уровне взаимоиллюстрирования (педагоги используют на уроках музыки зрительный ряд в качестве наглядности или иллюстрации различных разделов занятия, а музыкальное произведение на уроках изобразительного искусства звучит приятным, но абсолютно бесполезным фоном).

Приобщение к духовным ценностям искусства и культуры наиболее эффективно в младшем возрасте, так как в этом периоде жизни восприятие человека сенситивно. Однако изучение мирового культурного наследия в дошкольных учреждениях носит эпизодический характер, а сокращение часов на преподавание МХК в школе подтверждает его катастрофическую недостаточность. Роль же семьи в восполнении данного пробела чаще всего ничтожно мала. Однако обращение к воспитанию чувств в раннем возрасте, развитию образного восприятия детей во всех его проявлениях, помогает впоследствии дать обществу не только интересных людей творческих профессий, но и творчески мыслящих людей во всех сферах жизни. Усовершенствование «природного инструментария» ребенка в младшем школьном и дошкольном возрасте поможет ему во взрослом состоянии многограннее и тоньше воспринимать то или иное явление, информацию любого уровня, изначально нацеливаясь на более глубокое проникновение в суть постигаемого, а также будет способствовать развитию духовно развитой личности.

Слайд 6-Новизна программы

Слайд 7, 8- Содержание деятельности

Комментируя содержательно-деятельностные аспекты и новизну программы, хочется обратить внимание на то, что детям предлагается соединить воедино понятия, которые являются общими в образно-чувственном строе: звук - краска - точка; настроение картины - настроение музыки - портретное изображение воображаемого персонажа; гамма цветовая и гамма музыкальная; пластическое движение героя в танце и графическое изображение воображаемого персонажа; линия в мелодии - линия в рисунке (эскизе) - линия в силуэте героя; настроение природы - настроение музыкального произведения - настроение литературного фрагмента или героя - настроение букетной композиции - настроение скульптурного или архитектурного произведения. Точками соприкосновения для многих эстетических проявлений являются тактильные ощущения (мягкий - жесткий, плотный - прозрачный, тяжелый - легкий, влажный - сухой), температурные (теплый - холодный - горячий), состояния внутренней энергетики (спокойный - взволнованный, умиротворенный - взрывной, нервный, решительный), которые могут помочь ребенку выразить свои впечатления от увиденного и услышанного.

Слайд 9 - Основные методы обучения и формы проведения занятия

Среди представленных методов обучения хочется обратить внимание на методы синектики и художественной драматургии

Слайд 10 - Метод синектики

Синектика – современный метод активизации знаний ребёнка, основанный на применении аналогий.

Автор синектики Уильям Дж. Гордон (США, 50-е годы). В переводе с греческого синектика означает «объединение однородных элементов». Основа применения метода синектики - это использование различного вида аналогий.

1. Личная аналогия - способность поставить себя на место образа или предмета и понять его трудности как свои собственные.

2. Прямая аналогия - объект сравнивается с аналогичным объектом из другой области, при этом выявляется их сходство с точки зрения каких-либо свойств и отношений.
3. Символическая аналогия - неожиданное, яркое определение, показывающее предмет с необычной стороны.
4. Фантастическая аналогия - способна любую ситуацию перенести в сказку и использовать волшебство.

Если ребенка и взрослого целенаправленно учить применять аналогии, то можно повысить эффективность творческого мышления. Для творческого процесса важно уметь превращать непривычное в привычное и наоборот. Главное, за новой, непривычной проблемой, увидеть нечто знакомое и, следовательно, решаемое известными путями.

Слайд 11- Основные принципы реализации программы

Среди перечисленных принципов реализации программы хочется обратить внимание на принцип интеграции – в рамках одного занятия происходит соприкосновение с различными видами искусства.

Детям предлагается соединить воедино понятия, которые являются общими в образно-чувственном строе: звук - краска - точка; настроение картины - настроение музыки - портретное изображение воображаемого персонажа; гамма цветовая и гамма музыкальная; пластическое движение героя в танце и графическое изображение воображаемого персонажа; линия в мелодии - линия в рисунке (эскизе) - линия в силуэте героя; настроение природы - настроение музыкального произведения - настроение литературного фрагмента или героя - настроение букетной композиции - настроение скульптурного или архитектурного произведения. Точками соприкосновения для многих эстетических проявлений являются тактильные ощущения (мягкий - жесткий, плотный - прозрачный, тяжелый - легкий, влажный - сухой), температурные (теплый - холодный - горячий), состояния внутренней энергии (спокойный - взволнованный, умиротворенный - взрывной, нервный, решительный), которые могут помочь ребенку выразить свои впечатления от увиденного и услышанного.

Слайд 12,13- тематические разделы программы 1 года обучения

Если познакомиться с тематическими разделами учебно-тематического плана, то можно заметить, как последовательно выстраивается тематизм занятий от простого к сложному. Уже в 1-й четверти происходит соприкосновение различных видов искусства. Линия в живописи и музыке – это одно из первых занятий, где находятся общие характеристики линии (ломаная, прямая, волнистая и т.д.), причем мелодия музыкального произведения – это тоже линия, и ее мы пробуем рисовать с помощью различных музыкальных примеров, используя аудио- музыкальные фрагменты (разработан целый комплекс сочетания муз. примеров, которому сопутствует иллюстративный материал, наглядный материал и многое другое. Да, подготовки к занятию много, но это в условиях заявленной полихудожественности и интеграции занятия становится необходимым.

Показ видео-фрагментов занятия

Время фрагмента -07-28-12-25 - 5 мин.

Время фрагмента - 13-35-15-01 - 1 мин.26 сек.

Время фрагмента 22-20-до конца - 2 мин.

После представленных фрагментов на данном занятии прослушивается оркестровое музыкальное произведение М.П. Мусоргского «Избушка на курьих ножках», к раскрытию содержания заранее подготовлена презентация, с помощью которой дети совместно с педагогом сочиняют импровизированную сказку, где используются различные репродукции картин художника Шишкина, иллюстрации Билибина к сказке «Марья Моревна» и скриншоты мультфильмов по данной теме.

Такое образное наполнение ребенка помогает ему создать более содержательный и духовно богатый образ, после чего рисовать образ к прослушанной музыке намного интереснее.

Слайд 14- Методическое обеспечение программы

К программе прилагается методическое обеспечение, содержащее в себе конспекты занятий, методические пояснения к выполнению обучающимися творческих заданий и изготовлению дидактического материала, проведению циклов занятий в соответствии с тематическими разделами, тестовые задания, а также список рекомендуемых музыкальных, литературных произведений, иллюстративного, наглядного и дидактического материала.

Фрагмент данного списка рекомендуемого материала представлен на экране.

Слайд 15, 16,17, 18, 19- Тестовые задания

Для закрепления полученных искусствоведческих понятий на доступном детям уровне предлагаются занимательные тестовые задания, помогающие детям проверить самих себя, а также провести мониторинг обучения детей кроме предлагаемых творческих и практических заданий.

Сейчас нам предстоит побыть в роли детей и попробовать выполнить данные творческие задания, рассчитанные на детей младшего школьного возраста.

Выполнение тестовых заданий с заменой слайда 16 на слайд 17, слайда 18 на слайд 19

Слайд 20- Материалы для творчества

Среди представленных материалов для творчества можно выделить мозаику из линий различного характера, большой набор обучающих дидактических пособий для создания образов.

Слайд 22 - Карточка эмоций с вопросами

Для определения характера музыкального произведения и воспроизведения этих настроений в творческих работах используется карточка эмоций.

Я предлагаю вам попробовать выполнить задание с помощью данного дидактического пособия.

*Выполнение творческого задания с музыкальным примером.
В процессе выполнения **меняется слайд 20 на слайд 21.***

Слайд 23-Детские работы

В заключение хочется отметить, что синтез и взаимопроникновение различных искусств на уроке у каждого творческого педагога может быть индивидуален. Главное- любить искусство, видеть в малом многое, а в обычном необычное. И тогда будет выполняться конечная цель – формирование интересной, духовно богатой личности, стремящейся к прекрасному во всем.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.