

«Влияние взаимосвязи музыки и других видов искусства на духовно-нравственное и художественно-эстетическое развитие личности дошкольника»

«Нельзя вырастить полноценного человека без воспитания в нем чувства Прекрасного...»

Р. Тагор

На современном этапе развития нашего государства, на фоне экономических и политических изменений возникает вопрос о поиске нового решения о влиянии искусства на формирование личности в социокультурном пространстве, поэтому большое внимание уделяется проблемам теории и практики художественно - эстетического развития ребенка. Основная проблема связана с переходом на информационный уровень, где есть свои плюсы и минусы, существенно влияющие на развитие и деятельность человека в искусстве. Засилье информации (компьютеры, мобильные телефоны) вытесняют художественное и эстетическое познание искусства и не способствует становлению ценностных ориентиров личности.

Ознакомление детей дошкольного возраста с искусством, развитие их творческой деятельности приобрело особую актуальность в период перехода на личностно-развивающую модель взаимодействия взрослого и ребенка. Воспитание эстетически грамотной и гармонично развитой духовной личности, умеющей ценить и понимать ценности возможно только при тесном соприкосновении с искусством, восприятии и понимании его. Искусство решает многие задачи, такие как развитие самореализации, самосознания личности, формирует ценности и нормы поведения в обществе. Н.К. Крупская в своих работах сказала: «Надо помочь ребенку через искусство глубже осознавать свои мысли и чувства, яснее мыслить и глубже чувствовать; надо помочь ребенку это познание самого себя сделать средством познания других, средством более тесного сближения с коллективом, средством через коллектив расти вместе с другими и идти сообща к совершенно новой, полной глубоких и значительных переживаний жизни».

В общественных науках Личность рассматривается как особое качество человека, приобретаемое им в социокультурной среде в процессе совместной деятельности и общения. В гуманистических философских и психологических концепциях Личность - это человек как ценность, ради которой осуществляется развитие общества. Процесс становления личности человека осуществляется в условиях воспитания путем присвоения общественно-исторического опыта человечества и социальных отношений того общества, в котором он живет, а руководство его освоением осуществляется взрослым. Развитие личности - это процесс количественных и качественных изменений наследуемых и приобретенных свойств личности, *а воспитание - это целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной деятельности формируемой личности по овладению всей совокупности общественного опыта, который играет ведущую роль в развитии личности ребенка. В свою очередь активность личности выражается через подражательность ребенка, его воспитание, обучаемость, самовоспитание и самообразование, находит свою реализацию в игровой, познавательной, предметной, трудовой, учебной, художественной деятельности, в общении.*

ФГОС ДО определяет художественно-эстетическое развитие через искусство как важнейшее средство формирования отношения к действительности, нравственного и умственного воспитания, формирования всесторонне развитой, творческой, самостоятельной, свободной, духовно богатой личности, так как именно творческий человек определяет прогресс человечества и ставит следующие задачи:

- развитие эмоциональной и интеллектуальной , познавательной сферы;
- личностное развитие, самореализация, самосознания личности;
- формирование ценности и нормы поведения в обществе и правильных нравственных ориентиров.
- обогащение художественно-эстетического, сенсорного, познавательного и речевого развития детей

- воспитание и развитие индивидуальных творческих способностей детей в различных видах искусства, проявление одаренности в музыкальной и изобразительной деятельности;
- развитие интереса к духовным ценностям культуры и искусства как виду творческой деятельности человека в различных видах искусства, путем раскрытия значения искусства в жизни людей;
- ознакомление детей с видами и жанрами искусства, историей его возникновения, средствами выразительности разных видов искусства;
- формирование смыслового восприятия и понимания произведений искусств
- взаимодействие ДОО и семьи в художественно-эстетическом и духовно- нравственном развитии детей через взаимосвязь видов искусства.

Один из главных показателей становления личности дошкольника - сформированность основ художественной культуры, которые включает в себя две составляющие: формирование эстетического отношения к миру, в том числе способности к освоению и активному преобразованию окружающего пространства; художественное развитие, приобщение к искусству и художественной деятельности.

Роль искусства в социально-личностном развитии дошкольников согласно ФГОС ДО относится к образовательной области художественно-эстетического развития, включает в себя интеграцию всех пяти областей: познавательное развитие; социально-коммуникативное развитие; речевое развитие; физическое развитие. В организационно – воспитательном процессе искусство используется в трех направлениях: эстетическое оформление предметно-развивающей среды ДОО, ознакомление детей с произведениями искусства как явлением отечественной и мировой художественной культуры, развитие художественного творчества и способностей детей. Детям доступны практически все виды искусства, всё его многообразие - музыка, архитектура, литература, танец, живопись, народное творчество, которые взаимодействуют друг с другом, учитывая региональный, национальный аспекты. Художественно-эстетическое и духовно-нравственное воспитание следует начинать в достаточно раннем

возрасте при помощи любых видов искусств (музыка, театр, искусство слова и танцевальная импровизация), потому что это позволяет формировать нравственные навыки и умения тонко чувствовать, сопереживать, развивать образное мышление, фантазировать; развивает умение взаимодействовать с окружающим миром; знакомит с красотой в жизни и искусства.

Так что же такое искусство? Искусство – это средство познания и видения жизни и мира, эталон прекрасного, нравственный ориентир и способ самовыражения, процесс или итог выражения внутреннего мира, который воспроизводится в художественном образе, у которого свои особые черты (ассоциативность и индивидуальность, эмоциональность и метафоричность, рациональность и условность, стиль и прочее), отражающие идеи, чувства или эмоции. Общая цель искусства и всех его видов, форм и жанров – это совершенствование внутреннего мира человека, его нравственно-эстетических вкусов, а также общества в целом. Предметом искусства является вся реальная материально-духовная действительность, создаваемая коллективом людей.

Просветительская роль искусства заключается в широком и глубоком познании окружающей жизни, в разнообразии ее проявлений, в умении увидеть ее красоту и неприглядные стороны. Таким образом, искусство несёт в себе отражение как существующих, так и давно исчезнувших вещей, явлений природы и людей, сохраняет их образы для новых поколений. Разделяют искусства на народное, которое знакомит с тем, что близко ребенку, окружает его в повседневной жизни (декоративно-прикладное творчество, устное народное творчество); профессиональное - это доступное понимание терминов, понятий, истории искусства, средств выразительности, а также непосредственного восприятия произведений искусства (выставки, театральные спектакли и пр.) и самостоятельное (самостоятельная художественная деятельность ребенка) – это организация специальных выступлений, выставок детского творчества и т.п.

Каждый вид искусства имеет свои специфические средства выразительности, которые способствуют образному познанию ребенком окружающего мира через разнообразие и овладение таких понятий, как звук, форма, цвет, оттенок, размер, масштаб, перспектива и другие.

Искусство имеет свойство интегрироваться или синтезироваться друг в друга и другие виды деятельности. Введение в теорию и практику художественно-эстетического воспитания понятия «синтез искусства» вызвано потребностью обозначить концептуально новый подход к решению проблемы развития личности дошкольника путем использования произведений различных видов искусства в педагогическом процессе. И лишь комплексное применение живописи, музыки, литературы, скульптуры, произведений декоративно-прикладного искусства помогают обогатить чувства и переживания ребенка, а значит, и обогатить его восприятие и воображение.

При интеграции разных видов искусства, художественной деятельности, других средств художественно-эстетического воспитания все содержание включается в процесс разработки и создания образа практически на равных основаниях, а механизмом интеграции является именно образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый детьми в разных видах деятельности.

Причинами использования интеграции можно отметить синкретический (слитный) характер искусства и творчества, в котором не отделены и не специализированы различные виды искусства, а также то, что познание ребенком произведений искусства должно обязательно происходить как через эмоциональное восприятие им художественного образа, так и через осознание, понимание способов его воплощения; активизация все психические процессы, обеспечивающие успешное осуществление детской художественно – творческой деятельности через интеграцию взаимосвязи различных видов искусства в ОД.

Все виды искусства, взаимодействуют друг с другом, влияют на формирование и развитие личности ребёнка, его духовного мира и решают многие задачи, такие как развитие самореализации, самосознания личности, формирует ценности и нормы поведения в обществе. Понятие взаимодействие искусств - сложную форма связи в произведениях художественной литературы, музыки, изобразительного искусства оказывала на них воздействие и, в свою очередь испытывала на себе их влияние. Проблема взаимодействия видов искусства многогранна и имеет множество нерешенных на сегодняшний день вопросов как в теоретическом

аспекте, так и в художественно-педагогической практике В исследованиях известных психологов и педагогов Н.М. Зубаревой, Л.С.Выгодского, Е.А.Игнатьева, Т.Г.Казаковой, Т.С.Комаровой, В.С.Кузина, Г.В.Лабунской, А.А.Мелик-Пашаева, Н.П.Сакулиной, Б.М.Теплова, Е.А.Флериной, Т.Я.Шпикаловой и других говорится о том, что дети проявляют интерес к различным видам искусства, а Т.С.Комарова в своих работах определяет принцип интеграции искусств – взаимодействие и взаимопроникновение различных видов искусств в учебно-воспитательный процесс ДОО. Общим и уникальным для всех жизненных проявлений, отражающимся в любом виде творчества, является ритм звуков, слов, мазков, цветовых пятен, движений. Ритм — общий признак, выражающийся во всяком искусстве по-особому.

Музыкальное искусство в том числе и музыкальная мелодия основана на чередовании звуков различной высоты и продолжительности, в ее основе временная упорядоченность звуков. Музыкальное искусство формирует умения слушать музыку, передавать эмоциональное состояние, содержание через движение, жесты, мелодия, ритм, гармония, динамика, интонация и прочее. Музыкальная логика развивает мышление, упражнение пальцев при игре на музыкальном инструменте укрепляет мозговые клетки, а в совокупности развивается психическая гибкость детей. Музыка на протяжении всей истории своего развития не существовала сама по себе, всегда была связана с другими видами искусства, оказывала на них воздействие и, в свою очередь испытывала на себе их влияние.

Примеры воздействия литературы на музыку не только значительны, но и интересны, но обратное влияние музыки на литературу также не менее результативно, воспринимается как язык человеческих чувств, как зеркало души. Произведения художественной литературы и использование художественного слова (образные представления, определения, эпитеты, сравнения, ритм, метафора) раскрывают перед детьми мир человеческих чувств, вызывают интерес к личности, к внутреннему миру героя, развивают артикуляционный аппарат с использованием скороговорок, потешек. Исторически сложилась наиболее взаимопроникновенная связь музыки с литературой, в своем первоначальном виде музыка и поэзия существовали как единое

целое, а многие художественные произведения отражены в музыкальных произведениях великих композиторов. В воспитательно-образовательном процессе ДОУ такая взаимосвязь выражается это прослушивание сказок с музыкальной аранжировкой, пение пестушек, припевок, включение фольклорных хороводных игр и прочее.

Изобразительное искусство и музыкальное искусство развивались параллельно, тесно соприкасаясь. Леонардо да Винчи назвал музыку «сестрой живописи». Так музыканты, музицирование и музыкальные инструменты служили излюбленной моделью для изобразительного искусства разных эпох, многие художники любят творить под влиянием музыки, слушая ее. Данная взаимосвязь позволяет знакомить детей с репродукциями картин, иллюстрациями; развивает умение рисовать разными материалами, создавая продукты творческой деятельности; знакомит с формой, величиной, цветом, композицией, ритмом, объемом, пропорцией, позой, соотношением предметов в общей композиции по величине и пр. интеграция музыки и изобразительного искусства. Включение музыкальных произведений во время образовательной деятельности вдохновляет творчески детей, позволяет им выражать свои мысли, впечатления, передавать эмоциональное отношение к окружающей жизни, используя свой опыт в рисовании, лепке и аппликации.

Крылатое выражение «архитектура-это застывшая музыка» скорее всего итог образного, интуитивного ощущения некой связи гармонической архитектурной формы с музыкальной гармонией, так как в основе архитектурной композиции лежит пространственная упорядоченность. Чтобы оценить размеры пространственной конструкции геометрической фигуры нужно проследить взглядом от начала до конца эту фигуру, и чем больше длина - тем длительнее будет восприятие. Очевидно, здесь и заключена органическая связь пространственного и временного восприятия объектов человеком. Например, произведения музыкального искусства, в основе которых лежит точный расчет, считаются наиболее близкими архитектуре и отражаются в сооружениях и наоборот образы архитектурных сооружений в музыке (пьеса К. Дебюсси «Затонувший собор», опера Б. Бартока «Замок Синей бороды»). В воспитательно-образовательном процесс

ДОО взаимосвязь архитектуры и музыки выражается в конструктивной деятельности детей, когда дети под музыку строят постройки, а затем их обыгрывают их.

Любой театр неотделим от мира музыки. Слушая оперу, оперетту, посещая театр балета, кукольный театр и т.д. любой ребенок воспринимает окружающий мир. В воспитательно-образовательном процессе Доу театральная деятельность просматривается в разных формах деятельности, это и проведение приуроченных к праздникам мероприятий, показ различных видов театра, импровизация, музыкальные этюды. Театрализованная деятельность формирует умения передавать характеры героев их особенности: движения, жесты, мимика, голос, интонация, позы.

Взаимосвязь музыки и танца – это две стороны одной медали, которые рассказывают о жизни народа одну историю разными способами и является чем-то большим, чем просто движения под музыку. Танец любого народа мира всегда имеет музыкальное сопровождение, а тематика музыки зависит от рода исполняющихся танцев, ни один из которых нельзя отъединить от музыки. Смысл музыки заключается в ее позитивном влиянии на танцующих, она поднимает настроение, располагает к веселью и танцу. Танец - способ работы над собой, помогающий добиваться успехов в любой сфере деятельности. Он воспитывает те способности, которые управляют взаимодействием духа и тела и помогают проявлять вовне то, что находится внутри нас. Основная цель занятий любым видом танцев – всестороннее развитие ребенка, формирование естественной грации движений, гибкости, ловкости, пластичности и координации, а также способность выражать чувства и эмоции через танец. В ДОО мы прослеживаем такую взаимосвязь в организации танцев для детей, в ритмической гимнастике, во время проведения музыкальных физминуток.

Хочется еще отметить взаимосвязь окружающего мира и музыки, так как ознакомление с окружающим миром дает влияние на расширение кругозора, развитие любознательности, умственное воспитание и чем богаче, разнообразнее окружающий мир, тем оригинальнее замыслы и образы детского творчества в любом виде искусства. Мир звуков в окружающем мире (шум прибоя, шелест листьев, пенье птиц и пр.), яркие сочетания цветов, разнообразие форм, величавая красота многих явлений (гроза, морской прибой,

метель и др.). дают отпечаток на творческое воображение, музыкальное восприятие детей. Поэтому в режимных моментах воспитательно- образовательного процесса ДОО необходимо систематически направлять внимание детей на красоту окружающих нас предметов, замечать эту красоту, научить бережно, относиться к ней.

Важно помнить – первыми проводниками в мир искусства, в мир людей, выступают родители. Приобщение к искусству и местным культурным традициям начинается в семье и продолжается всю жизнь, а от того, каким будет старт, зависит дальнейшее развитие ребенка, полнота и красота его личности, успешность во взрослой самостоятельной жизни. Тесное взаимодействие педагогов и родителей воспитанников в воспитательно- образовательном процессе ДОО является главной задачей в создании соответствующих условий духовно-нравственного и художественно- эстетического развития личности дошкольника в которых ребенку будет доступно как ознакомление с шедеврами, так и творческое самовыражение.

В заключении хочется отметить, что в разных видах творческой деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкально-пластической, игровой) ребёнок создает личностную, пространственную реальность, открывая мир по-своему и себя в нём красоты. Приобщение ребенка к миру искусства значительно обогащает его духовный – нравственный мир, расширить горизонты мышления и воображения, а также формирует художественно- эстетическое развитие личности ребенка. Необходимо отметить, что искусство благотворно влияет на эмоциональный комфорт в условиях социального окружения и положительно влияет на социально-личностное развитие дошкольников, так как любое произведение искусства несет в себе радость познания, открытия, вызывает чувства наслаждения прекрасным. Поэтому знакомство с различными видами искусства способствует психическому, интеллектуальному и эстетическому развитию.

Следовательно, если с раннего возраста вводить ребенка в мир искусства, основываясь на принципах взаимосвязи его видов, развивать способности ребенка воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в искусстве и жизни; воспитывать стремление

самому участвовать в преобразовании окружающего мира по законам Музыка и Красоты, то будет достигнута ключевая роль духовно- нравственного и художественно-эстетического воспитания – формирование гармоничной, духовно богатой, эстетически развитой личности, обладающей эстетическим сознанием