Эстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста средствами интеграции живописи, музыки и литературы.

Подготовили и провели: воспитатель Агафонова Е.Н. и музыкальный руководитель Михайлова Э.В.

ВОУО ГБОУ Детский сад №1693. Г. Москва. 2013г.

Ознакомление с деятельностью художника, поэта, композитора.

Цели:

- познакомить с предметами, необходимыми для творчества художника (кисть, холст, краски,) поэта (перо, карандаш), композитора (ноты, музыкальные инструменты), помогающими им создавать свои произведения;

- рассказать об образном языке живописи, музыки и литературы;

- создать условия для пробуждения эстетической потребности в общении с искусством.

Оборудование: репродукции картин И. Левитана «Осенний день. Сокольники», «Берёзовая роща», И.Шишкина «Зима»; аудиозаписи музыкальных произведений П.И. Чайковского «Времена года» (Октябрь. Осенняя песнь, Июнь. Баркарола), фрагмент балета «Щелкунчик» (Вальс снежных хлопьев); стихотворение В. Авдиенко «Осень», И. Сурикова «Лето», Ф. Тютчев «Чародейкою зимою…»; мольберты, указка, кисть, холст, краски, перо, карандаш, ноты, муз. инструменты.

Рассказы о творчестве должны помочь детям понять, с помощью каких материалов и выразительных средств мастер создаёт произведения искусства, неповторимые, прекрасные, понятные зрителю, выразительные в отражении образов природы, передаче настроения.

1. Педагог рассказывает детям о творчестве художника, сопровождая его поочерёдным рассматриванием репродукций картин И. Левитана, И. Шишкина. Педагог обращает внимание детей на инструменты, необходимые художнику для творчества.
2. Дети слушают музыкальные произведения П.И. Чайковского «Времена года» (Октябрь. Осенняя песнь, Июнь), фрагмент из балета «Щелкунчик» (Вальс снежных хлопьев), сопровождаемые рассказом о творчестве композитора.
3. Педагог рассказывает о творчестве поэтов, иллюстрируя его чтением стихотворений В. Авдиенко «Осень»,И. Сурикова «Лето», Ф. Тютчева «Чародейкою зимою…».

Методические указания: при восприятии художественных произведений педагог задаёт вопросы, раскрывающие эстетическую ценность произведений.

* Почему нравится это произведение?
* Какое настроение в нем передано?
* Как художнику, поэту, музыканту удалось передать ощущение определённого настроения?

Детям последовательно даются установки :

- при рассматривании картин обратить внимание на центр пейзажа, детали, цветовую гамму;

- при прослушивании музыкальных произведений обратить внимание на силу звука, темп, мелодичность, ритм;

- в стихотворениях - на описание природы, перечисления, использование сравнений, определений, эпитетов, метафор.

На занятии педагог должен поощрять детей выражать своё отношение к произведениям искусства жестами, мимикой, отдавать личные предпочтения определённому виду искусства. Детям предлагается дать свои оценки тому или иному произведению, высказаться о том, какое настроение оно вызвало у них.

Звучание картины.

Цели:

- учить воспринимать произведения искусства;

- формировать умение представлять музыкальные образы на основе восприятия живописи (способность к простой синестезии);

- развивать эстетическое восприятие, эмоционально-эстетическое отношение к произведениям искусства.

Оборудование: репродукции картин И. Левитана «Бурный день», «Берег моря. Крым», аудиозаписи музыкального произведения А. Вивальди «Времена года» (Лето – 3 часть).

***

1. Педагог предлагает рассмотреть детям репродукции картин И. Левитана, подобранные на основе контраста изображённого настроения «Бурный день» (хмурое, сердитое небо, кучевые облака), «Берег моря. Крым» (спокойствие, камни, уверенность, штиль).
2. Педагог проводит « путешествие по картине» для развития эмоционально-эстетического отношения детей к живописному произведению. После общего ознакомления с картиной «Бурный день» он просит детей мысленно войти в неё и «осмотреться по сторонам», затем словесно и с помощью мимики и жестов передать свои ощущения, настроение, возникающее при восприятии этого пейзажа. Аналогично происходит ознакомление с картиной «Берег моря. Крым».
3. После «путешествия» по живописным пейзажам дети слушают фрагмент из альбома А. Вивальди «Времена года» («Лето» - 3 часть). После прослушивания педагог задаёт детям вопросы об эмоциональном состоянии произведения, его настроении.

* Какой характер у музыки?
* Что представляется, если слушать произведение с закрытыми глазами?
* Какие звуки по силе и тембру сообщают нам об общем настроении музыкального фрагмента?

1. Детям предлагается сравнить характер и настроение музыкального произведения с рассмотренными картинами, найти ту которая «зазвучала» при проигрывании музыкального фрагмента.

Методические указания: в процессе сравнения живописного и музыкального произведения нужно использовать вопросы, помогающие выделить средства выразительности произведений искусства, находить в музыкальном произведении фрагменты, позволяющие «звучать» той или иной части картины.

* Почему художник использовал такой цвет для изображения неба?
* Какие звуки музыки помогают «звучать» небу, тучам?
* Как в картине передано движение?
* В каком месте музыкального фрагмента слышно движение? В игре-фантазии «Путешествие по картине» роль педагога заключается в постановке наводящих вопросов, помогающих войти в образ «путешественника».
* Оглянитесь, что вы видите вокруг?
* Какая погода?
* Вам тепло или холодно?
* Ветер сильно дует?
* Посмотрите наверх, что видно на небе?
* Почему именно такое настроение возникает?
* Как художнику удалось передать это настроение?

На занятии детям объясняют, что картина может «звучать».

Единство слышимого и видимого образов облегчает детское восприятие. Это будет видно по выражению их лиц, глаз, поз, активному участию в обсуждении, сравнении произведений.

Настроение в музыке.

Цели:

- учить выделять выразительные средства музыкального произведения (высота, сила звука, темп, мелодика), соотносить их с эмоциями, образом;

- формировать умение выражать свои музыкальные впечатления в цвете, передавать настроение рисунка через колористическое его решение;

- развивать воображение и эстетическое отношение.

Оборудование: аудиозаписи музыкального произведения П.И. Чайковского «Детский альбом» (Марш деревянных солдатиков, Песня жаворонка, Болезнь куклы); цветные полоски бумаги (от чёрного до белого цвета с полутонами, лучше тонированные акварельными красками, не цветная бумага), бумага для рисования формат А-3, акварельные краски, кисти, масляная пастель.

1. Дети слушают музыкальные пьесы из «Детского альбома» П.И. Чайковского (Марш деревянных солдатиков – яркая, бодрая , ритмичная, Песня жаворонка – весёлая, звонкая, солнечная, Болезнь куклы – мрачная, низкие звуки, протяжная, грустная, таинственная. Подобранные музыкальные произведения разные по характеру, темпу, ритму, мелодичности, для создания ярких, контрастных образов, доступных детскому восприятию.
2. После ознакомительного прослушивания каждой пьесы дети дают оценку произведению, характеристику музыкальной пьесы на основе вспомогательных вопросов.

* Понравилась ли вам музыка? Почему?
* Какие чувства вызвала прослушанная музыкальная пьеса?
* Что представлялось, когда вы слушали музыку?
* Какого цвета эта музыка? Какие звуки такого (выбранного) цвета?

1. После обсуждения музыкальных произведений педагог предлагает детям поиграть в дидактическую игру «Выбери цвет». Она заключается в подборе из имеющихся цветных полосок нужной цветовой палитры в процессе восприятия музыкального произведения. Игра помогает детям « нарисовать музыку».
2. Педагог даёт детям задание нарисовать услышанную музыку с использованием уже составленной палитры будущего рисунка, чтобы передать её настроение в цвете. Рисование проходит под звучание музыкальных произведений.

Методические указания: дидактическая игра «Выбери цвет» используется с целью развития умения детей выделять такие выразительные средства музыкального произведения, как ритм, звук, и сопоставлять их с цветом, выстраивать палитру будущего рисунка. Детям даётся инструкция в процессе слушания музыкальной пьесы: отобрать полоски такого цвета, который они использовали бы в своём рисунке, чтобы он «зазвучал» под прослушанную музыку.

Следует поощрять стремление детей выразить своё отношение к музыкальным произведениям мимикой, жестами, восклицаниями, высказать мнение о характере музыки, обрисовать возникающие образы. Рисование должно проходить в оживлённой атмосфере: сидящие рядом дети обсуждают темы своих рисунков, делятся впечатлениями от нарисованного, подают идеи для рисунков тем, кто затрудняется.

Далее детское восприятие нужно направлять на поэтические произведения о природе. Восприятие детьми описания природы в поэзии должно помочь конкретизировать качественные характеристики её образа (цвет, форма предметов, композиция, характер, настроение). Зримость образа, конкретная образность, изобразительность достигаются в стихотворениях точностью описания, лаконичностью, чёткостью зарисовки, наличием эпитетов, сравнений, метафор, повторов, своеобразного ритма. Исходя из этого, для занятий подобраны стихотворения с перечисленными характеристиками, описаниями природных явлений, наиболее близких детскому восприятию, с «цветными словами».

Цвет в поэтических произведениях.

(рисование одним цветом)

Цели:

- учить воспринимать поэтические произведения о природе;

- формировать умение различать и понимать своеобразие использованных тех или иных художественных средств в стихотворениях;

- развивать фантазию, творческий подход к изображению.

Оборудование: стихотворения В. Фетисова «Зимние краски», И. Сурикова «Зима», «Лето», А. Плещеев «Весна», Саши Черного «Зелёные стихи», З. Федоровской «Осень»; бумага для рисования, акварельные краски, кисти, восковые карандаши или масляная пастель.

1. Дети и педагог беседуют о временах года.
2. Педагог читает стихотворения В. Фетисова «Зимние краски», И. Сурикова «Зима», «Лето», А. Плещеева «Весна», Саши Черного «Зелёные стихи», З. Федоровской «Осень» с обсуждением.
3. Дети рисуют одно из прочитанных стихотворений с использованием техники рисования – одним цветом. Образ, возникший в детском воображении на основе поэтических строк, должен обрести видимые очертания в рисунках.

Методические указания: работа с этими стихотворениями направлена на выделение выразительных слов в описании природы, активизацию прошлого опыта наблюдений, определение настроения произведения, придумывание изобразительного сюжета к стихотворениям. Вопросами и уточнениями необходимо стимулировать высказывания детей, привлекать к обсуждению сюжета, обоснованию своих ответов, высказыванию оценочных суждений, выражению своего отношения к услышанному.

* О чём нам рассказывает это стихотворение?
* Какая картина природы представляется, когда вы слушаете стихотворение?
* Если бы вам захотелось нарисовать природу, которая описана в стихотворении, какие краски вам бы понадобились?
* Какие строки стихотворения помогают это определить?
* Можно ли сказать, что поэт «рисует словами»?

Например, в стихотворениях В. Фетисова «Зимние краски»:

Полю – лучшие белила.

Зорям – алые чернила.

И. Сурикова «Зима»:

Белый снег пушистый…..

Тёмный лес – что шапкой

Принакрылся чудной…..

«Лето» :

По лугу пестреют

Яркие цветы……..

Стихи Саши Чёрного «Зелёные стихи» - название само говорит о цвете стихотворения.

Зои Федоровской «Осень»:

Пожелтел орешник и зарделись клёны

Посмотрите – роща золотом одета!

Далее работа с детьми строится на направлении парного интегрирования видов искусств. С помощью интеграции живописи и музыки объединяются зрительный и звучащий образы.

Настроение свободы и простора.

Цели:

- учить воспринимать живописные пейзажи;

- познакомить со средствами выразительности живописи (расположение холста, композиция пейзажа, линия горизонта, колорит);

- продолжать учить выделять выразительные средства музыкального произведения (высота, сила звука темп, мелодика) соотносить их с эмоциями, образом;

- развивать эстетическое восприятие и переживание.

Подготовительная работа: чтение и обсуждение и детьми стихотворения М. Исаковского «Вижу чудное приволье…»

Оборудование: репродукции картин И. Шишкина «Рожь», «полдень в окрестностях Москвы»; аудиозаписи музыкальных произведений П.И. Чайковского «Детский альбом» (Утренняя молитва, Русская песня), «Времена года» (Июль. Песнь косаря); бумага для рисования, акварельные краски, кисти, графитные карандаши, масляная пастель.

1. Дети рассматривают репродукции картин И. Шишкина «Рожь», «Полдень в окрестностях Москвы».
2. Дети слушают музыкальные произведения П.И. Чайковского из «Детского альбома» (Русская песня), из альбома «Времена года» (Июль. Песнь косаря.) (музыка светлая плавная, «растекающаяся» по просторам, порождающая ощущение свободного пространства, создающая светлое, радостное настроение). Затем дети делятся впечатлениями и соотносят с помощью педагога услышанное со зрительным образом – картинами И. Шишкина.
3. Дети рисуют на тему «Простор» под музыку П.И. Чайковского.

Методические указания: в процессе подготовки к занятию предварительно читается стихотворение М. Исаковского «Вижу чудное приволье…», строки из которого дети вспоминают и цитируют на занятии.

Вижу чудное приволье,

Вижу нивы и поля.

Это русское раздолье,

Это русская земля!

При восприятии произведений живописи акцент делается на вертикальное и горизонтальное расположение холста , композиционное решение пейзажей: большое пространство неба и земли, линия горизонта, колорит. Педагог объясняет детям, что эти средства выразительности создают у зрителя настроение свободы, простора и радости.

Прослушивание музыкальных произведений происходит с использованием приёма «внутреннего слушания, т.е. с закрытыми глазами. Дети прислушиваются к своим ощущениям изнутри, выстраивая зрительный образ и воображение.

Во время обсуждения музыкальных произведений, сопоставления их с живописными необходимо отметить мелодии, схожие с колоритом пейзажей (лёгкий, светлый), проследить похожесть в переливах мелодии, протяжности звуков с простором поля, бескрайностью неба, облаками.

Музыкальное произведение П.И. Чайковского из альбома «Времена года» (Июль. Песнь косаря) поможет детям рисовать свои пейзажи. В процессе рисования они осваивают средства выразительности живописи (композиция, передача пространства с помощью линии горизонта) и переносят их в свой рисунок: линия горизонта располагается по середине листа и больше места отводится небу, лист бумаги располагается вертикально или горизонтально. На поле можно изобразить дорогу, уходящую в даль.

Детям даётся установка передать в рисунках настроение простора с помощью композиционного построения, использования светлых, чистых красок.

Вот она какая, осень золотая.

(восковые мелки и акварель)

Цели:

- учить выделять выразительные средства, характерные для поэтических и музыкальных произведений о природе, сопоставлять и анализировать их;

- формировать умение использовать в рисунках художественные свойства изобразительных материалов для создания образа природы;

- развивать фантазию и творческий подход к изображению.

Подготовительная работа: рассматривание репродукций картин И. Левитана « Золотая осень», И. Остроухова «Золотая осень», А. Пластова «Бабье лето», И Грабаля «Рябинка».

Оборудование: аудиозапись музыкального произведения А. Вивальди «Времена года» (Осень); стихотворения З. Фёдоровской «Осень», А. Шибицкой «Праздник осенью…», И. Бунина «Листопад»; бумага для рисования, акварельные краски, кисти, восковые мелки.

***

1.Педагог читает стихотворение З. Федоровской «Осень», А. Шибицкой «Праздник осенью», И. Бунина «Листопад».

2. Дети выбирают строчки стихотворений, наиболее точно отражающие тему занятий, и ещё раз декламируют их.

3. педагог дает детям прослушать музыкальный фрагмент «Осень» из альбома А. Вивальди «Времена года» (мажорное настроение, яркие звуки, волнообразный возрастающий ритм). С помощью педагога они сравнивают настроение, характер музыки и прочитанных стихотворений, находят созвучия. Произведение настраивает детей на создание осенних пейзажей, передающих настроение «светлых, ярких, звонких, солнечных осенних деньков».

4. Перед рисованием дети играют в дидактическую игру «Выбери цвет» для подбора цветовой гаммы будущих рисунков.

5. Педагог предлагает детям исполнять свои осенние пейзажи в нетрадиционной технике рисования (восковые мелки и акварельные краски): деревья и листву прорисовать восковыми мелками, небо и землю – акварелью по мелкам, опавшие листья на земле и листья на деревьях – акварелью. Рисунки (по заданию педагога) должны передавать настроение теплого, прозрачного осеннего дня.

Методические указания: занятию предшествует предварительное рассматривание репродукций картин об осени: И. Левитан «Золотая осень», И. Остроухов «Золотая осень», А. Пластов «Бабье лето», И. Грабаль «Рябинка», сопровождающееся выделением особенностей изображения художниками осенних пейзажей, композиционного решения, яркого осеннего колорита.

Поэтические строки подсказывают детям темы для рисования осенних пейзажей: «Осень на опушке краски разводила», «Праздник осенью, в лесу», «Лес, точно терем расписной…»; их цветовое, композиционное решение.

***

Пожелтел орешник и зардели клёны,

В пурпуре осеннем только дуб зелёный.

З.Федоровская

Каждый листик золотой –

Маленькое солнышко.

А. Шибицкая

Лес ,точно терем расписной,

Лиловый, золотой , багряный.

Весёлой пёстрою стеной

Стоит над светлою поляной.

И.Бунин

Педагог учит детей использовать в рисунках своеобразие изобразительных материалов: плотность линий воскового мелка и прозрачность акварели, при композиционном построении рисунка использовать линию горизонта, стараться располагать деревья рядом.

Что-то грустно нынче.

(рисование по мокрому листу)

Цели:

- учить передавать настроение в рисунке с помощью средств выразительности живописи: цвета, линий, композиции, техники рисования;

- развивать воображение, творчество, эмоционально-эстетическое отношение к образам природы.

Оборудование: аудиозаписи музыкальных произведений А. Вивальди «Времена года» (Осень – 1 часть), А. Калинникова «Грустная песенка»; стихотворения А. Плещеева «Скучная картина, тучи у крыльца…». В. Авдиенко «Осень»; бумага для рисования, акварельные краски, кисти.

Подготовительная работа: рассматривание репродукций картин А. Куинджи «Осенняя распутица», И. Левитана «Хмурый день», «Осенний день. Сокольники», В. Пурвита «Осенний пейзаж».

***

1. Педагог предлагает детям вспомнить, какие осенние пейзажи они рассматривали, какое настроение, состояние природы изображено на них, какими красками пользовался художник.
2. Беседа сопровождается чтением детьми стихотворений о грустной, дождливой осени А. Плещеева «Скучная картина, тучи у крыльца», В. Авдиенко «Осень». Педагог выделяет строчки, описывающие осенний пейзаж.
3. Дети слушают музыкальные произведения А.Вивальди «Времена года» (Осень – 1 часть), А. Калинникова «Грустная песенка» и сравнивают их мелодии, характер с грустной осенью, дождливой, серой, как на полотнах художников: А. Куинджи «Осенняя распутица», И. Левитана «Хмурый день», «Осенний день. Сокольники»; В. Пурвита «Осенний пейзаж» и в стихотворениях.
4. Дети рисуют пейзажи, похожие по настроению на образы осени, которые они увидели в произведениях искусства на сегодняшнем занятии. Педагог предлагает рисовать с помощью нетрадиционной техники: по мокрому листу.

Методические указания: педагог учит детей передавать настроение рисунка с помощью цвета: полутонов, размытых линий пейзажа, используя технику рисования по мокрому листу. Он обращает внимание детей, что к данной технике подходят именно акварельные краски, так как они более прозрачные, чем гуашь, лучше расплываются на мокрой бумаге.