Цели и задачи занятий.

Одной из основных задач данных занятий является развитие умения передавать в интонации, творческом движении настроение музыкального образа. Наряду с этим развиваются музыкальные и творческие способности, поддерживается желание воспитанников отражать настроение музыкального произведения в рисунках, поделках. Большое внимание уделяется эмоционально – образному восприятию красоты окружающего мира, когда на его основе ребёнок воплощает свои представления в продуктивных видах деятельности.

Часто используются занятия – путешествия ( в осенний лес, зимний лес), занятия – сказки. Такие занятия проводятся один раз в месяц.

Осознавая свою ответственную роль как роль проводника в этом непростом путешествии, определились следующие задачи занятий:

 1.Развитие чувства, воображения, ассоциативного мышления и на основе этого творческой деятельности:

* формирование чувственного аппарата (слуха, зрения) на основе сенсорных эталонов;
* расширение эмоционального опыта;
* формирование представления о звуке, цвете, линии, форме, пространстве и их свойствах на основе природного и неприродного материалов.

2.Обретение возможности свободного вхождения в языковое пространство произведения искусства, способности личностно воспринимать материал искусства:

* + формирование отношения к звуку, цвету, линии, форме как к игровому материалу;
	+ развитие способности к построению ассоциативных аналогий между образами действительности и звуковыми, пластическими, художественными образами, запечатлёнными в произведениях искусства;
	+ словесное выражение своих переживаний и ощущений.

Занятия направлены в первую очередь на развитие ассоциативного мышления ребёнка, на способность воспринимать им художественную реальность, понимать своеобразие языка искусства, её воплощающего.

Сила воздействия искусства на психофизику ребёнка, на его подсознание может быть велика в том случае, когда «мировой опыт», заложенный в искусстве, соприкоснётся с опытом ребёнка. Вероятность этой встречи не в последнюю очередь определяет педагог, работающий с ребёнком. Он должен знать художественное произведение, его смысл, философию, текст и контекст, в котором оно создавалось, а не просто называть обобщённо – эмоциональную характеристику.

С другой стороны педагог должен иметь представление о том, насколько ребёнок может воспринять художественное произведение в соответствии с его сегодняшним жизненным опытом.

В процессе занятия мы обязательно работаем на стыке реального и параллельного отражаемого миров, на мостике, который и есть собственно процесс творчества.

При таком подходе ребёнок не иллюстрирует чужой опыт, а рисует и говорит о своих переживаниях, радостях, страхах, мечтах. Содержательность, осмысленность всех элементов музыки и искусства опирается на механизмы жизненных и художественных ассоциаций.

Поэтому, перед тем, как приступить к прослушиванию, например «Щелкунчика» или «Детского альбома» П. И. Чайковского, а тем более исполнению последнего, давайте пошепчемся с детьми о том, что происходит у них в детской: у каких игрушек день рождения, а какие грустят и нуждаются в помощи. Давайте превратим на время учебную комнату в маленький мир, наполним его принесёнными детьми игрушками и немного поиграем. И тогда появится у ребёнка эмоциональное предощущение тех интонаций, которые поведут его в большую музыку.

Лучше всего проводить занятия по слушанию музыки в виде игры. В искусстве и в детской игре есть общее – игровой процесс. Здесь сосуществуют реальность и вымысел, волшебство перевоплощения.

Но, чтобы игра была увлекательной, познавательной и доставляла удовольствие, необходимо использовать на занятиях большое количество наглядного материала и атрибутов ( выставки картин, предметы быта, элементы костюмов).

Во время таких занятий предполагается использование разнообразных видов деятельности, которые можно интегрировать между собой: слушание музыки с чтением стихов, рассматривание произведений изобразительного искусства , рисованием и слушанием.

С кем и куда мы путешествуем.

Мы будем путешествовать в пространстве. Пространство в нашем путешествии мы определяем как место, где существует и действует персонаж.

Персонаж – это тот, кто путешествует, тот, с кем путешествуют и тот, кто встречается нам по пути. Персонажем может быть капля дождя, лист, облако, ручеёк, мышонок, слон, и, конечно, сам ребёнок.

Чуть позднее появляются персонажи посерьёзней: любой герой музыкального или живописного портрета, например «Гном» Мусоргского или «Клоун» Кабалевского.

Местом, куда мы путешествуем вместе с персонажем, может быть, например, утренний лес, тёплое море, тихая улочка или шумная площадь.

На занятиях ребёнок попадает в разное время:

* время суток – утро, день, вечер;
* время года – лето, осень, зима, весна;
* время ближайших событий – вчера, сегодня, завтра;
* время сказочное – «когда – то», «давным – давно».

Время возникает, когда мы говорим о характере движения:

быстро, стремительно, медленно, не торопясь…

Что мы исследуем, путешествуя?

Прежде чем читать, мы учим буквы, затем складываем их в слова, а слова в предложения. Так рождается мысль, высказанная словом. Но разве можно «прочитать» произведение музыки не зная его языка?

Язык композитора – звук, гармония, ритм…

Структурой курса «Введение в язык искусства» является:

 1.**Материал.** Природный и неприродный, его свойства.

2**.Цвет**. Цвет как средство искусства.

**3.Звук**. Звук как средство искусства.

**4.Эмоции**. Эмоции как переживаемые человеком чувства и эмоции как эстетическое переживание мира.

**5.Движение**. Движение как свойство материального мира. И движение как выражение эмоционального состояния персонажа и пространства в произведении искусства.

**6.Линия**. Линия в окружающем нас мире природы, и линия как средство искусства.

**7.Форма**. Форма в природе и форма в искусстве.

**8.Фактура**. Фактура природного и неприродного материала и фактура ткани художественного произведения.

**9.Симметрия**. Ритм. Ритм и симметрия в природе и симметрия как средство искусства.

**10.Взаимодействие**. Взаимодействие как способ отражения жизни персонажа и пространства в искусстве, как взаимодействие всех элементов языка искусства. Взаимодействие является одновременно и основополагающим методом освоения всех разделов структуры курса.

А начинается всё со звука и цвета. И это огромный мир. Звук, как и цвет, просится в ладошку. В звуке и цвете есть различные типы движения ( шаги, бег, кружение, парение, покачивание..), темп движения ( медленно, стремительно, умеренно…) и, конечно, наши эмоции ( отчаяние, радость, нежность, сомнение..)

Путешествие как игра,

или

эстетическая игра как метод занятий искусством.

Эстетическая игра состоится по законам искусства ( композиция занятия, выбор персонажей, завязка, развитие, событие, темпоритм, смена настроения и пластики персонажей, контраст, метафора, сопереживание, импровизация).

Участвуя в такой игре, находясь в её пространстве, действуя по её законам, ребёнок, сам того не зная, осваивает язык и законы искусства.

**Основные компоненты эстетической игры ребёнка:**

**Создание мнимой ситуации** – «действие в воображаемом поле».

Таким воображаемым полем может быть сказка, сочинённая педагогом, фольклорная или литературная сказка, произведение музыкальное или живописное. Для вхождения в игровую ситуацию педагог придумывает **сюжет.**

Это может быть путешествие или сказочная история, в которой звук, цвет, эмоции становятся событием, лично значимым для ребёнка. Чем старше ребёнок, тем меньше становится «доля» сюжета как способа вхождения в ситуацию. Со временем само произведение искусства становится для ребёнка событием. Ребёнок учится прислушиваться к своим чувствам, к своему телу и душе.

**Факт перевоплощения,** принятие на себя роли другого Я, обязательно с возможностью « выхода» из роли ( особенно для возраста 3-4 года, когда у некоторых детей ещё не преодолена ступень различия игры и неигры). Мы должны всегда возвращаться в реальный мир даже после самых интересных путешествий.

**Соотнесение собственных переживаемых ощущений и эмоций с чувственным содержанием произведения искусства.**

Для восприятия искусства, как и для творчества, нужны два качества – способность мыслить и способность чувствовать, переживать мир. В процессе эстетической игры ребёнок учится осмысливать свои чувства.

**Поиск «психологического жеста», -** выражение чувств и эмоций через пластику тела.

**Создание собственной творческой работы.**

В эстетической игре всегда есть место для фантазии, воображения, творчества. В процессе эстетической игры необходимо побуждать ребёнка к творческой деятельности, к поиску художественных средств для передачи собственных ощущений и эмоций.

Правила путешествия

или

основные принципы курса.

**Принцип взаимодействия.**

на уровне сенсорного взаимодействия ребёнка с материалом;

на уровне содержания занятия: взаимодействие персонажа и пространства;

на уровне содержания курса: взаимодействие всех тем, входящих в структуру курса.

**Принцип соизмерения.**

Организация деятельности ребёнка как творчества по поводу его личных впечатлений, а также любого явления природы и культуры.

**Принцип анализа учебного материала.**

* « на что это похоже?», « кто и что может так звучать?». Это вопросы – « провокаторы» , с помощью которых педагог «разыгрывает» фантазию ребёнка;
* принцип контрастного сопоставления. Анализ произведений одинакового названия, но разных по характеру;
* принцип подобия. Дети находят общность предметов по характеру и звучанию;
* принцип поиска нюансов;

**Игровой принцип введения в искусство.**

**Принцип «метафоры» -**способ эстетического мировоззрения.

**Принцип одушевления неживого.**

**Использование в работе с детьми произведений искусства разных стилей и разных эпох.**

Подробный маршрут путешествия.

Идея игровой структуры занятий искусством подтолкнула к поиску естественной для ребёнка ситуации общения со взрослыми. Так появился « театр сказки» как форма занятий.

**От 2-х до 3-х лет.**

В этом возрасте игра является естественным средством познания окружающего мира. Дети совершают путешествия чуть ли не на каждом занятии. То они путешествуют с котёнком Кузей по осеннему лесу, то совершают путешествие в зимний лес. Приходят на день рождения к кукле Маше, идут на парад и т. д. В этом возрасте детей учат вслушиваться в музыку, в пение взрослых, понимать содержание песен, переживать события вместе со сказочными героями.

**от 3-х до 4-х лет.**

В это время очень важно, чтобы звуки пришли к ребёнку как увлекательный игровой материал – как событие. Для каждого занятия с малышами придумывается специальная сказка:

* Сказка – звук ( громкая сказка, тихая сказка, сказка о ночных шорохах).
* Сказка – движение ( быстрая сказка, медленная сказка).
* Сказка – эмоциональное настроение ( весёлая сказка, грустная сказка).
* Сказка – природное пространство ( ночная сказка, весенняя сказка, морская сказка).

Сказка замечательна тем, что в ней всё может быть и всё может жить, то есть иметь живую душу. В игровой ситуации ребёнок может превратиться в кого угодно: зарычать, как тигр; или порхать, как бабочка.

**Структура сказок:**

***1.Пространство****:* дом, комната, лес, поле, горы.

***2.Введение в звук****:*

голоса людей, птиц, животных, шепот, скрип, шуршание.

Характеристика звука*:* громко - тихо.

Звук и движение*:* быстро – медленно, плавно – резко.

Характер звука: радостный – грустный, злой – ласковый, таинственный.

***3.Эмоции:*** печаль, радость, страх, тревога.

***4.Взаимодействие:*** взаимодействие персонажей сказок между собой.

**От 4-х до 5-ти лет.**

В этот период героями историй становятся не только реальные персонажи, но и цветовые пятна, музыкальные звуки, т. е. простейшие элементы искусства. Вместе с детьми мы наделяем музыкальные звуки живой душой, характером. В такой игре ребёнок вместе с педагогом : находит звуки в предметах; в явлениях окружающего его живой и неживой природы; фантазирует с ними ( на что они похожи ? какие у них характеры?); рассматривает их; слушает их; сравнивает друг с другом. Ребёнку пока тяжело осмыслить музыкальную тему, но отличить громкий, смелый звук от тихого, робкого и провести аналогию форм с помощью педагога он может. И в этой совместной деятельности происходит формирование у ребёнка восприятия звука, цвета, формы как игрового материала.

**Пространство.** Времена года, время суток, природный ландшафт, город, дом, комната.

1.**Материал.**

Продолжение знакомства со свойствами природных материалов: дерева, листа, ветки, цветка, камня, песка, глины, снега, льда, снежинки.

2.**Цвет.**

Перенесение опыта физических ощущений ( тактильных, зрительных, слуховых) на характер цвета:

*тёплый – холодный;*

*лёгкий – тяжёлый;*

*гладкий – колючий;*

*тихий – громкий;*

*глухой – звонкий.*

Перенесение эмоционального опыта на характер цвета:

*радостный – грустный;*

*страшный – добрый;*

*праздничный.*

**3.Введение в звук.**

Звуки живой природы; звуки, живущие в предметах; знакомство с миром музыкальных звуков:

тяжёлый – лёгкий;

*мягкий – жёсткий;*

*прозрачный – плотный;*

*гладкий – колючий;*

*яркий – мрачный.*

Громкость характеристики звука:

*громко – тихо;*

*глухо – звонко.*

Звук и эмоции:

*радостный, весёлый – грустный, печальный;*

*таинственный, ленивый.*

Звук и движение:

*быстро – медленно;*

*плавно – резко.*

Знакомство с тембрами музыкальных инструментов:

*Фортепиано, металлофоном, трубой, барабаном.*

**4.Эмоции.**

Продолжаем на основе жизненного опыта ребёнка, на материале народной, литературной сказки, музыки, художественной иллюстрации рассматривать следующие эмоции и состояния персонажа:

*гнев – спокойствие;*

*удивление, восторг, лень, жадность.*

**5.Движение.**

Продолжаем знакомство с темпом движения:

*стремительно – спокойно.*

Характером движения:

*мягко – жёстко;*

*плавно – резко.*

Направлением движения:

*вверх – вниз;*

*вперёд – назад.*

**6.Линия.**

Знакомство с линией в окружающей нас природе;

Знакомство с линией как средством искусства;

*прямая, волнистая, ломаная.*

**7.Взаимодействие.**

Взаимодействие персонажей между собой.

Взаимодействие в сказке персонажа и пространства.

**От 5-ти до 6-ти лет.**

**Персонаж.**

Наряду с героями сказки, персонажами становятся цветовое пятно, звук, линия, а также герои художественных произведений. Вопрос «На что или на кого это похоже?» смещается вниз. Мы говорим, например: «Эта линия отправилась в гости..» или «Звуки медленно проплывают…», акцентируя внимание детей на проявлении элементов художественного языка. Наделяя их душой, мы делаем значимым для ребёнка изменчивую жизнь звука, цвета, линии, формы.., постепенно формируя интерес к наблюдению за процессом развития художественного материала.

1. **Пространство.**

Продолжение знакомства с пространством реального мира природы: времён года, времени суток, природного ландшафта. Продолжение знакомства с пространством, созданным человеком.

Начало знакомства с пространством произведения искусства: изобразительного искусства, музыки, поэзии. Перед ребёнком ставится задача распознавания общего характера пространства, его эмоциональной наполненности, его движения.

1. **Цвет**.

Цвет как средство искусства:

Перенесение опыта физических ощущений ( тактильных, зрительных, слуховых) на характер цвета. Перенесение эмоционального опыта на характер цвета.

1. **Звук.**

Звук как средство искусства:

Знакомство с миром музыкальных звуков. Продолжение знакомства с тембрами музыкальных инструментов: флейтой, скрипкой, трубой, гитарой, барабаном. Перенесение опыта физических ощущений ( тактильных, зрительных) на характер звука.

*Громкостные* характеристики звука.

*Звук и эмоции*. Перенесение эмоционального опыта на характер звука.

*Звук и движение.* Способность услышать характер движения в музыке.

1. **Эмоции.**

Продолжаем на основе жизненного опыта ребёнка, на материале народной, литературной сказки, музыки, художественной иллюстрации, рассматривать следующие эмоции и состояния персонажа:

Печаль – радость;

Страх – смелость;

Задумчивость, усталость.

1. **Движение.**

Продолжаем знакомиться с движением в окружающем нас реальном мире:

*Темп движения:*

Быстро, стремительно,

Медленно, спокойно.

*Перенесение опыта физических ощущений на характер движения:*

Легко, воздушно – тяжело;

Мягко – жёстко;

Плавно – резко.

*Направление движения:*

Вверх – вниз;

Вперёд – назад.

*Выражение эмоционального состояния персонажа в характере его движения:*

Грустно – весело;

Смело – осторожно;

Лениво, испуганно, важно.

Начинаем знакомство с движением в произведении искусства.

Проведение аналогий между слышимым и видимым характером движения:

Характер движения в музыке – характер движения в живописи, поэзии.

1. **Линия**.

Линия как средство искусства:

Отражение характера движения в графической линии ( например: петляющая, волнообразная, отрывистая..)

Практические задания на создание линий различного характера. Практические задания на визуализацию звуковой линии средствами изобразительного искусства.

1. **Взаимодействие.**

Знакомство с взаимодействием различных видов искусства.

Развитие художественно-ассоциативного мышления.

**От 6-ти до 7-ми лет.**

Мы почти взрослые путешественники. И задачи у нас становятся сложнее: найти разнообразие различных цветов и оттенков, разнообразие по выразительности, характеру линии и предметные формы в произведениях искусства. Или, наоборот, найти «одно» в «разном», когда один и тот же цвет, линия, форма, звук, персонаж попадают в разные ситуации ( исследование изменения одного и того же звука в разных эмоциональных состояниях).

Персонаж и пространство нас начинают интересовать с точки зрения того, с помощью каких художественных средств они воплощены. И мы изучаем их настроение, которое проявляется в движении, оттенках, взаимодействии; находим общность между:

Линией в музыке, графике, природе;

Характером цвета и музыкальных звуков;

Фактурой в музыкальном произведении и в природном материале;

Характером движения в музыкальном произведении и в поэзии, живописи.

Анализируя предметы и явления, у ребёнка формируется темброво-ассоциативное мышление на основе синтеза искусств – музыки, живописи, поэзии. Развивается фантазия, воображение.

**Персонаж.**

Персонажем становится герой картины, музыкальная тема ( как звуковой портрет), герой поэтического произведения.

1. **Пространство**.

Введение в понятие гармоничного и дисгармоничного пространства.

1. **Цвет.**
2. **Звук.**
3. **Эмоции.**

Добавляются новые понятия:

Задумчивость, мечтательность;

Неуверенность, тревога.

1. **Движение**.

Перенесение опыта тактильных, слуховых ощущений на характер движения:

Лёгкое, воздушное, летящее, парящее, грохочущее.

Влияние эмоционального состояния персонажа на характер движения:

Робко – пугливо;

Взволнованно, тревожно;

Гневно, грозно;

Неуклюже, смешно.

Итак, пройдя первую часть пути, или начальный этап курса «Введение в язык искусства» ( дошкольное детство), дети приобретают следующий объём знаний:

1. Знают основные характеристики цвета, линии, формы, пространства.
2. Воспринимают настроение цвета, звука, пространства.
3. Чувствуют гармоничные и дисгармоничные цветовые, графические и звуковые сочетания.
4. Переносят физические свойства материала на звук, цвет, линию, форму, пространство.
5. Выделяют общие признаки и характерные особенности цвета и звука, линии в музыке и линии в природе.
6. Умеют распознавать характер движения в музыке, природе, живописи, поэзии.
7. Знают тембры основных музыкальных инструментов, элементарные ритмические рисунки и музыкальные регистры. Имеют понятие о высоте звука и его громкостных характеристиках.
8. Имеют опыт восприятия классической и современной музыки, также произведений изобразительного, поэтического искусства.

Занятия – путешествия и занятия – сказки тесно переплетаются с планом по слушанию музыки. Дети знакомятся с музыкальными произведениями, затем они отправляются в увлекательное путешествие или в волшебную сказку вместе с прослушанной музыкой. Таким образом закрепляются знания детей в области слушания музыки. На таких занятиях используется выученный ранее песенный и танцевальный материал.