

Выступление

Использование музыки на занятиях в изостудии

Музыка является выразительным средством исключительным по силе своего воздействия на человека. Она помогает формированию у детей умения сравнивать, сопоставлять различное эмоционально-образное содержание произведений изобразительного искусства и настроения живой природы. Характер музыки побуждает детей искать возможности самостоятельно, через пластику, интонацию, танец, передавать эмоциональное состояние, а затем отображать в своей художественно-практической деятельности.

Для каждого занятия я тщательно подбираю музыкальные произведения.

Используемую на занятиях музыку можно разделить на **мотивационно-образную** и **фоновую**. Музыкальные произведения помогают мне решать различные задачи.

Так, **мотивационно-образная** музыка помогает точнее и богаче создавать художественный образ. Слушая музыкальное произведение, ребенок сталкивается с качественно другим опытом – опытом взрослого человека (композитора, педагога). Через музыку транслируется мироощущение взрослого человека, находящегося, на другом уровне развития по сравнению с ребенком. Музыка (как и изобразительное искусство) служит способом ненасильственной коммуникации, когда взрослый передает свой социально-культурный опыт ребенку косвенным путем, обогащая детское восприятие своими образами и давая простор для творческих ассоциаций самого ребенка.

На занятиях в изостудии я использую музыкальные развивающие упражнения, которые способствуют лучшему усвоению материала. Я предлагаю следующие типы упражнений:

1. Слушание музыки и создание образных характеристик;
2. Слушание музыки с элементами музыкального анализа;
3. Ритмические импровизации;
4. Музыкально-иллюстративное (фоновое) восприятие музыки.

В зависимости от поставленной на занятии задачи, музыка используется по 3 основным принципам:

- Мотивация на создание образа. Используется в начале занятия для формирования у ребенка определенного образа и всестороннего его рассмотрения с помощью педагога;
- Развитие и закрепление образа, обогащение его различными качественными и интуитивными дополнениями в процессе занятия с применением других видов деятельности (рассматривание картин, в процессе пластических этюдов, пальчиковой и мимической гимнастики);

- Фоновое звучание музыки при рисовании *ритмичное* – с совпадением музыкального ритма и ритма изображения, *асимметричное*, свободное, когда музыка и рисование в темпе не согласуются.

В качестве *мотивационной* музыки я выбирала музыкальные отрывки в соответствии с возрастом детей. Если, для детей 5-6 лет – это предпочтительно «живое» акустическое звучание по средствам натуральных инструментов и натуральных голосов (детские песенки, потешки, классическая музыка, аранжированная специально для детей), небольшой диапазон, негромкое звучание, «прозрачная» фактура, средние темпы и несложные мелодии; то для детей школьного возраста – это прослушивание с элементами анализа с точки зрения музыкальных выразительных средств (мелодии, гармонии, ритма, динамики, темпа и т.д.), использование контрастных эпизодов, высоких и низких звучаний в максимальном для ребенка диапазоне, понятие большого и маленького, толстого и тонкого, светлого и темного.

Я стараюсь закреплять представление детей о том, что музыку пишут композиторы, включая отрывок, называю автора, произведение; отдавая преимущества классическим произведениям, я применяю прослушивание отрывков народной музыки, песенного творчества («Белая береза» - в исп. Рязанского народного хора, написанная на стихотворение С. Есенина), отработанные специально для детей произведения современных авторов, а также звуки живой природы (шум дождя, шелест листьев, крики птиц и животных).

Для *фонового исполнения* я подбирала пьесы с учетом специфики прослушивания. Музыка должны быть негромкой, небыстрой, без импульсивного движения, без резких мелодических и динамических скачков. Фоновая музыка связана с определенным временем года или временем суток (при рисовании пейзажа), с характером изображаемого образа («Жители других планет», «Портрет мамы»), с темой занятия.

При выборе музыкальных произведений я опиралась на программу «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова, которая предполагает использование таких методов и приемов музыкального воспитания, которые носят развивающий характер, побуждают детей к проявлениям различных форм двигательной, речевой, эстетической активности.

Система формирования музыкальной культуры детей предполагает использование различных методов. Три основных метода – наглядный, словесный, практический сходны с методами активизации сенсомоторных процессов детей на занятиях по изобразительности и применяются с нарастанием проблемности: от прямого воздействия (исполнение, объяснение, иллюстрация) через закрепление, упражнения (воспроизводящее и творческое), создание поисковых ситуаций (показ вариантов выполнения задания) к самостоятельному поиску детьми способов деятельности. (созвучно алгоритму, заложенному в структуре моей системы работы УВИДЕТЬ, УСЛЫШАТЬ, ОБЫГРАТЬ, СДЕЛАТЬ). Кроме традиционных, применяются разработанные автором программы «Музыкальные шедевры» методы формирования основ музыкальной культуры детей.

Это методы *контрастных сопоставлений произведений и уподобления характеру звучания музыки*, которые способствуют осознанности восприятия,

созданию проблемных ситуаций, углубляют эмоциональную отзывчивость на музыку, развивают воображение, творчество.

В работе со старшими обучающимися я более широко использую методы:

- контрастных сопоставлений произведений, который позволяет сравнивать два произведения по характеру или определять близость по настроению произведений разных искусств (картины из музыкального произведения) и способствует проявлению и выражению эмоционально-оценочного отношения ребенка к искусству;
- словесное употребление – эмоционально-выразительные пояснения характера музыки, сравнения, метафоры, слова-образы, характеризующие смену настроений, поэзия, сказочная сюжетная форма занятий;
- мимическое уподобление характеру звучания музыки – сосредоточенное внимание взрослого во время звучания произведения, выражение глаз, улыбка или серьезность, внешнее проявление увлеченности крайне важно для ребенка, т.к. служит для него своеобразным ориентиром, «путеводителем» в процессе восприятия музыки, ребенок «заражается» отношением к музыке взрослого, понимая ее красоту и ценность;
- цветовое уподобление (полисенсорные ассоциации) способствует образованию представлений детей о выразительности цветовой гаммы, осознанности выбора цвета в изобразительной деятельности для выражения определенного настроения в рисунке, пониманию выразительной роли цвета при восприятии произведений изобразительного искусства;
- полихудожественное уподобление характеру музыки позволяет ребенку осознать выразительную роль средств языка разных искусств – живописи, художественного слова, театра, пантомимы, музыки, способствует образованию у детей обобщенных синестезийных представлений о выразительных возможностях искусств углубляющих их восприятия. Метод включает в себя: сравнение музыкального произведения с картиной (или несколькими картинами) в плане общности или различия выраженных в них настроений (и наоборот), музыкального произведения со стихотворениями по эмоциональным признакам, использование инсценировок, творческих ритмопластических импровизаций.

Вывод.

Я заметила, что прослушивание музыкальных произведений музыкальные развивающие упражнения на занятиях способствуют развитию у детей:

- ✓ естественной музыкальности,
- ✓ эстетического восприятия,
- ✓ внимания,
- ✓ координации,
- ✓ ритмичности,
- ✓ слуха,
- ✓ чувства формы и цвета,
- ✓ навыков коммуникации.

Интерес к занятиям и качество детских рисунков заметно повышается.