

УДК 373.1

doi: 10.20310/1810-231X-2018-17-37-21-28

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Карпова Светлана Ивановна, Волкова Марина Сергеевна

Московский городской педагогический университет

Россия, г. Москва

e-mail: karpova_svetlana@inbox.ru

В статье раскрывается образовательный потенциал интеграции выразительных средств музыкального и изобразительного искусства для формирования художественно-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. Отмечая недостатки в методике проведения интегрированных занятий, заключающиеся в механическом объединении музыки, поэзии, живописи, и проводимые по заранее разработанному сценарию, исключающему творческую импровизацию, авторы предлагают строить занятия, исходя из специфики влияния взаимосвязи средств музыкального и изобразительного искусства на формирование у детей представлений о художественном образе. Разработанная модель формирования у старших дошкольников художественно-творческих способностей на основе интеграции музыкального и изобразительного искусства включает последовательные этапы формирования структурных компонентов художественно-творческих способностей (когнитивного, мотивационного, продуктивно-творческого, рефлексивного). На занятиях с использованием музыкальной и изобразительной деятельности главной целью является развитие у дошкольников способности интегрировать средства выразительности музыкального и изобразительного искусства (форма, композиция, мелодия, ритм, цвет, темп, динамика) в процессе самостоятельной художественной деятельности и создания продукта собственного творчества (рисунок, вокальные, танцевальные, игровые импровизации и др.).

Ключевые слова: выразительные средства, музыкальное, изобразительное искусство, дети старшего дошкольного возраста, художественно-творческие способности

Проблема формирования художественно-творческих способностей, является частью более широкой и значимой проблемы художественно-эстетического развития личности ребенка в период дошкольного детства, предполагающее, согласно ФГОС дошкольного образования, развитие у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), формирование элементарных представлений о видах искусства, реализацию самостоятельной художественно-творческой деятельности детей (ФГОС) [1].

Восприятие произведений искусства и занятия различными видами художественной деятельности вводит ребенка в мир художественных образов, развивает творческое воображение, воспитывает умение использовать выразительные средства, присущие разным видам искусства, в самостоятельной художественно-творческой деятельности [2].

Отечественные ученые (М. Б. Зацепина, С. М. Зырянова, С. П. Козырева, Т. С. Комарова, Г. П. Новикова, Е. А. Пелих, Е. Л. Трусова и

др.), исследовавшие проблему детского художественного творчества, выявили высокий образовательный потенциал интеграции выразительных средств разных видов искусства на формирование у детей представлений о художественном образе. Взаимосвязь выразительных средств музыкального и изобразительного искусства проявляется через эмоционально-образные представления, возникающие в сознании человека в процессе восприятия художественных произведений. Наиболее ярко взаимодействие выразительных средств музыки и изобразительного искусства выявляется в таком художественном направлении, как импрессионизм. Импрессионизм (франц. *Impressionnisme*, от франц. *impression* – впечатление) – направление в искусстве последней трети XIX-начала XX в. (К. Моне, П. Ренуар, Э. Дега, К. Писсаро, А. Сислей и др.). Картины художников-импрессионистов характеризуются солнечной цветовой гаммой, свободной игрой чистых тонов, особым вниманием к колориту. Импрессионизм в музыке выражается передачей композитором мимолетных впечатлений и

настроений. По образному определению известного русского музыкального критика В. Г. Каратыгина, в произведениях композиторов-импрессионистов (К. Дебюсси, М. Чюрленис, А. Скрябин и др.) проявляются «туманные переливчатые звучания», красочность звуковых пятен, чистые тембры [3]. Для создания художественного образа интегрирующими выразительными средствами музыкального и изобразительного искусства являются: мелодия, линия, ритм, форма, композиция, тембр, цвет, колорит.

Как показывает практика, в традиционном обучении не используются в полной мере образовательный потенциал интеграции выразительных средств музыкального и изобразительного искусства для формирования художественного творчества и художественно-творческих способностей дошкольников. На интегрированных занятиях педагоги, как правило, механически соединяют музыку, поэзию и живопись в соответствии с выбранной темой (времена года, творчество композиторов, писателей, поэтов и т. д.). К таким занятиям дети заранее готовятся, учат стихотворения, песни, танцы, часто приглашают гостей (администрацию, родителей и др.). В конце занятия после исполнения песен, танцев, игр, чтения стихотворений и ответов на вопросы педагога дети под музыкальное сопровождение быстро создают коллективную картину, например витраж на пластике, или аппликацию из заранее подготовленных материалов и т. п. Получается своеобразный мини-утренник по заранее составленному сценарию, отсутствует взаимосвязь средств выразительности музыки и изобразительного искусства в творческих работах детей, к тому же полностью исключается импровизация, необходимая для развития детского художественного творчества.

При использовании интеграции изобразительной и музыкальной деятельности на занятиях с дошкольниками следует исходить из специфики влияния взаимосвязи средств музыкального и изобразительного искусства на формирование у детей представлений о художественном образе. В 1985 г. С. П. Козыревой под руководством Н. П. Сакулиной впервые было проведено исследование по проблеме взаимодействия музыки и изобразительного искусства и влияния этого взаимодействия на изобразительное творчество детей дошкольного возраста [4]. Выявлялась возможность отражения детьми в рисунках средств музыкальной выразительности (мелодии, тембра, ритма, формы), а также их влияния на создание художественного образа в рисовании как после

восприятия музыкального произведения, так и одновременно с ним. Результаты показали, что создавая графический образ, дети основываются на характере и средствах музыкальной выразительности, выделяя в первую очередь те из них, которые присущи конкретному музыкальному произведению.

Характер музыкальной пьесы детьми передавался в цвете; темповые и метроритмические особенности – в движении персонажей; динамические изменения – в величине изображаемых объектов. Например, медленный темп графически передавался линиями (непрерывной горизонтальной, круговой, синусоидной, смешанной), цветом (светлых, нежных тонов и оттенков). Быстрый темп изображался прерывной горизонтальной и вертикальной линиями, ломаной, штрихами, точками. Тихая по звучанию мелодия была графически выражена непрерывными горизонтальными цветовыми пятнами. Пунктирный ритм – в горизонтальных прерывных линиях, точках, штрихах, запятых. Дети использовали разнообразные материалы и технику в одном рисунке: восковые мелки, гуашь, сангину или уголь, гуашь, пастель; рисование «по-мокрому», размывку; добивались мягких переходов от насыщенного цвета к полутонам, что способствовало выразительности детских рисунков. Таким образом, была выявлена способность детей соотнести отдельные выразительные средства музыки с графическим изображением.

Как показало исследование, графическая интерпретация музыкальных образов существенно влияет на уровень изобразительного творчества дошкольников: рисунки становятся эмоционально выразительными, в них отражаются причинно-следственные связи между средствами выразительности музыкального и изобразительного искусства (мелодия – линия, ритм – ритм, тембр – колорит (цвет), форма – композиция), рисунки обогащаются новым содержанием и вариативными способами изображения. У детей проявляется склонность к импровизации, к созданию новых необычных художественных образов. Однако, как подчеркивают авторы, «это влияние возможно при условии ориентировки детей в характере и выразительных средствах, способствующих созданию музыкального образа, и определенном уровне владения детьми средствами графической выразительности» [4, С. 145].

Опираясь на результаты теоретического анализа, нами была разработана модель формирования художественно-творческих способностей дошкольников на основе интеграции

выразительных средств музыкального и изобразительного искусства. При моделировании процесса формирования художественно-творческих способностей старших дошкольников следует исходить из специфики художественного творчества, заключающегося в механизме формирования художественного образа (Б. М. Теплов). В качестве основных компонентов он выделил эмоциональное «чувствующее» восприятие и творческое воображение, которые ответственны за формирование художественного образа в различных видах художественной деятельности [5].

Исходя из специфики детского художественного творчества в музыкальной и изобразительной деятельности нами были выявлены основные структурные компоненты художественно-творческих способностей старших дошкольников: когнитивный, мотивационный, продуктивно-творческий, рефлексивный.

Когнитивный компонент – включает знания и представления детей о видах музыкального и изобразительного искусства, их содержании, о художниках, композиторах, их произведениях, о выразительных средствах создания художественного образа; умение различать (дифференцировать) средства выразительности в процессе восприятия произведений музыкального и изобразительного искусства, о сущности творческой деятельности, ее видах, профессиях.

Мотивационный компонент – характеризуется устойчивым познавательным интересом к музыкальной и изобразительной деятельности, заинтересованным отношением дошкольников к творчеству, о чем свидетельствует их эмоциональный отклик, увлеченность, способность войти в воображаемые обстоятельства, в условные ситуации, искренность переживаний, сформированностью интереса к самостоятельной художественной деятельности.

Продуктивно-творческий компонент – включает владение детьми элементарными исполнительскими навыками в музыкальной и изобразительной деятельности, использование потенциала интеграции выразительных средств музыкального и изобразительного искусства для создания художественного образа в самостоятельной творческой деятельности.

Рефлексивный компонент – рассматривается как деятельность самосознания, как процесс получения знаний о самом себе, как индивидуальная способность ребенка устанавливать границы собственных возможностей, знать, что он умеет и чего не умеет [6]. Рефлексия, как важнейший компонент теоретического мышления, позволяет осуществлять ре-

бенку контрольно-оценочную функцию своих действий. Рефлексивный компонент характеризуется развитостью эстетических суждений, умением аргументировано и развернуто оценивать продукты собственного творчества и свою творческую деятельность.

Все структурные компоненты способностей находятся в сложном системном сочетании и проявляются комплексно в процессе художественно-творческой деятельности дошкольников.

В образовательной работе, направленной на формирование у старших дошкольников художественно-творческих способностей на основе интеграции выразительных средств музыкальной и изобразительной деятельности, мы выделяем четыре последовательных этапа, каждому из них соответствуют свои цели, задачи и содержание образовательной работы.

I этап – формирование когнитивного компонента художественно-творческих способностей.

Цель: формирование предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального и изобразительного искусства (ФГОС ДО).

Основные задачи: развитие у дошкольников восприятия средств художественной выразительности музыкального и изобразительного искусства, умения их дифференцировать, выявлять взаимосвязь между художественным образом и средствами выразительности в процессе восприятия художественных произведений; обогащение опыта восприятия художественных произведений на основе интеграции выразительных средств музыки и изобразительного искусства.

Когнитивный компонент способностей занимает ведущее место в иерархической структуре художественно-творческих способностей, поскольку его показатели (знания и представления детей о видах музыкального и изобразительного искусства, их содержании, о средствах выразительности передачи художественного образа и т. д.) являются основополагающими в музыкальной и изобразительной творческой деятельности.

II этап – формирование мотивационного компонента художественно-творческих способностей.

Цель: формирование устойчивого познавательного интереса к художественно-творческой деятельности.

Основные задачи: активизировать у детей познавательный интерес к содержательной стороне музыкальной и изобразительной деятельности; создавать условия для возникнове-

ния потребности выразить свои впечатления от восприятия художественных произведений музыкального и изобразительного искусства в самостоятельной творческой деятельности.

III этап – формирование продуктивно-творческого компонента художественно-творческих способностей.

Цель: формирование способности к созданию художественного образа на основе интеграции средств музыкального и изобразительного искусства в процессе самостоятельного творчества.

Основные задачи: формирование способности интегрировать средства выразительности музыкальной и изобразительной деятельности в создании художественного образа, умения перевести музыкальный образ в графический и наоборот.

IV этап – формирование рефлексивного компонента художественно-творческих способностей.

Цель: развитие способности к саморефлексии, самооценке, самоанализу, самопознанию.

Основные задачи: развивать у детей способность к самооценке и самоанализу, умения объективно оценить продукты собственного творчества, свои возможности и свою творческую деятельность; формировать оценочные аргументированные суждения, умения высказывать свое мнение, участвовать в коллективном обсуждении.

Основные критерии эффективности реализации модели: наличие положительной динамики в развитии художественно-творческих способностей старших дошкольников; повышение их интереса к музыкальному и изобразительному искусству, к самостоятельной художественно-творческой деятельности. Модель формирования у старших дошкольников художественно-творческих способностей на основе интеграции музыкального и изобразительного искусства представлена на рисунке 1.

Методика реализации модели в образовательной практике определенную последовательность образовательной работы с дошкольниками.

На первом этапе основное внимание уделяется формированию когнитивного компонента художественно-творческих способностей. Следует отметить, что все включенные в данный этап задачи (активизация у детей познавательного интереса к музыкальной и изобразительной деятельности; обогащение опыта восприятия произведений музыкального и изобразительного искусства, формирование пред-

ставлений о средствах выразительности, создание условий для развития творческих проявлений и т. д.), систематически реализуются в процессе непосредственной образовательной деятельности с дошкольниками на занятиях, досугах, в самостоятельной художественной деятельности в детском саду.

Основными методами являются: образный рассказ педагога, эстетический анализ, экскурсии в музей, художественную галерею, посещение абонементных концертов, специально организованных для детей учреждениями культуры и искусства. На таких концертах детей вводят в мир музыки, в доступной форме знакомят с содержанием музыкальных жанров, с творчеством знаменитых композиторов, произведения которых звучат в исполнении профессиональных музыкантов и т. д. Методика реализации задач первого этапа всесторонне раскрыта в многочисленных методических пособиях в области художественно-эстетической деятельности дошкольников (Н. А. Ветлугина, Г. Г. Григорьева, Е. А. Дубровская, М. Б. Зацепина, Т. С. Комарова, Н. А. Метлов, О. П. Радынова, Р. М. Чумичева и др.).

Главным условием формирования у дошкольников навыков художественного восприятия является – отбор произведений музыкального и изобразительного искусства на основе критериев доступности их содержания пониманию детей, их жизненному опыту, высокий уровень художественного исполнения; владение педагогом методикой ознакомления дошкольников с произведениями искусства. С. М. Зырянова, разработавшая технологию формирования у дошкольников представлений о художественном образе на основе восприятия выразительных средств музыкального и изобразительного искусства, предлагает выстроить систему интегрированных занятий на основе установления детьми общности и специфики выразительных средств музыкальной и изобразительной деятельности: «Мелодия в музыке – линия в изобразительном искусстве», «Ритмы в природе, в искусстве», «Волшебные звуки, волшебные краски», «Времена года в музыке и живописи», «Форма в музыке – композиция в живописи» [7].

На втором этапе основная цель заключается в формировании мотивационного компонента художественно-творческих способностей, проявляющемся в устойчивом интересе детей к художественному творчеству в музыкальной и изобразительной деятельности.

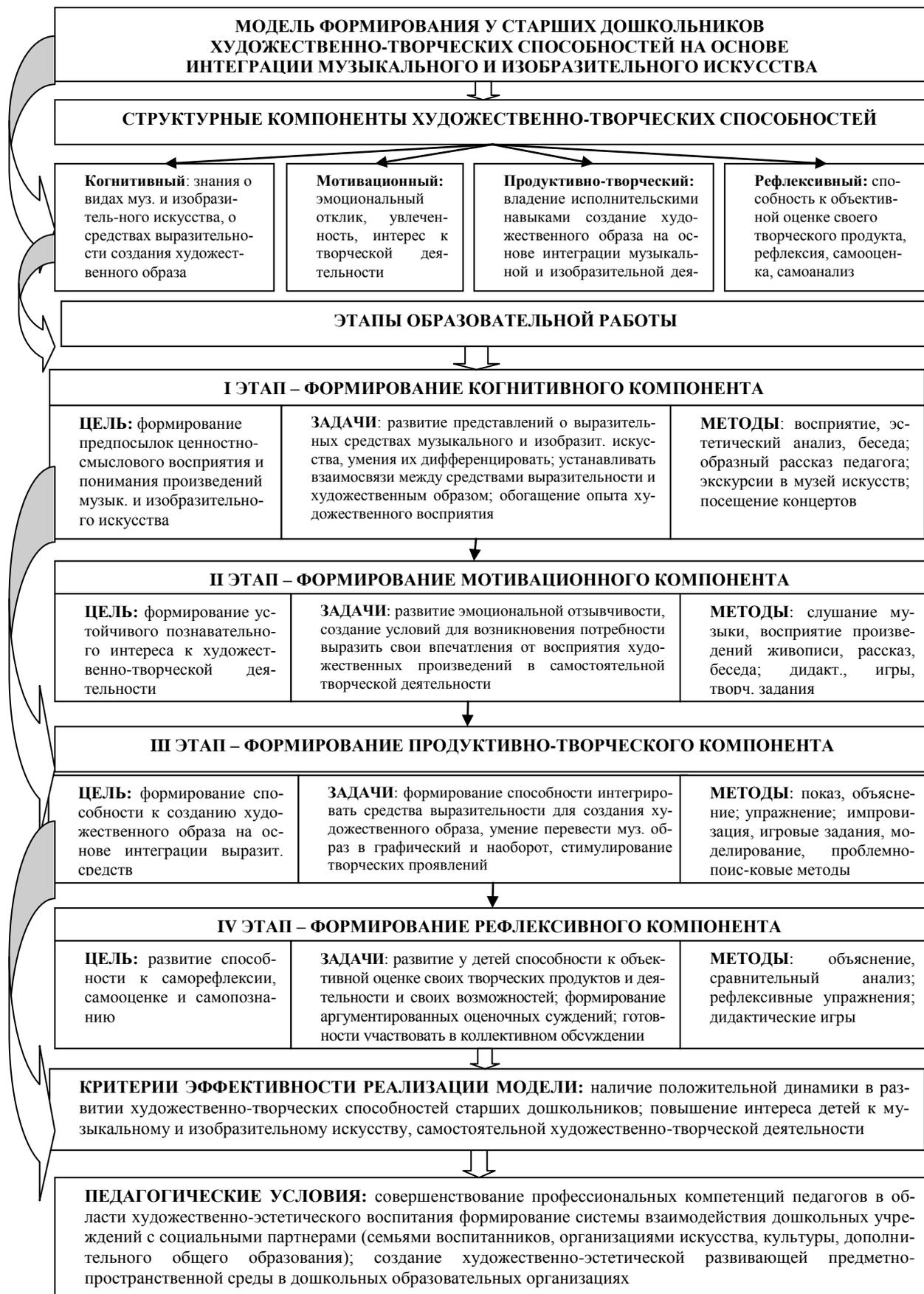

Рис. 1. Модель формирования художественно-творческих способностей старших дошкольников

Основные задачи – побуждать детей к высказываниям о своих впечатлениях, к составлению образных рассказов, используя воображение и творческую фантазию; обогащать словарь искусствоведческими терминами, образными оборотами речи. Данный компонент способностей формируется постепенно в процессе ознакомления детей с произведениями музыкального и изобразительного искусства, вызывающих у ребенка яркий эмоциональный отклик, желание еще раз внимательно послушать, посмотреть, поделиться своими впечатлениями, а затем и попытаться их выразить в самостоятельной творческой деятельности.

Основные методы: слушание музыки, восприятие произведений изобразительного искусства, рассказ, беседа, дидактические игры («Художественный салон», «Вернисаж», «Лучший экскурсовод», «Музыкальная гостиная» и др.).

Третий этап предусматривает формирование продуктивно-творческого компонента способностей, основной его задачей является развитие у детей способности интегрировать средства выразительности музыкальной и изобразительной деятельности в создании художественного образа, умения перевести музыкальный образ в графический, и наоборот.

Для реализации данной задачи педагогу следует разработать последовательность заданий, содержание которых позволит дошкольникам отразить в творческом продукте средства выразительности, присущие музыке и изобразительной деятельности. Предполагается реализация двух вариантов: 1) отражение музыкального образа в рисунке, т. е. средства выразительности музыкального произведения отражаются в графическом воплощении художественного образа; 2) отражение художественного образа, представленного в произведениях изобразительного искусства (живописи, скульптуре), в музыкально-творческой деятельности дошкольников.

Педагогом подбираются музыкальные и художественные произведения в одном эмоциональном ключе, где средства выразительности способствуют активизации у детей художественного восприятия, эмоционально-образного мышления, продуктивного воображения. Для передачи музыкального образа в рисунке, следует начинать с песенного репертуара, поскольку текст песни раскрывает сюжет, и детям легче представить художественный образ для отражения его графическими средствами. Затем, можно перейти к про-

граммным произведениям, включенным в репертуарный перечень раздела «Слушание музыки», например: Д. Кабалевский «Клоуны», П. Чайковский «Марш деревянных солдатиков», Г. Свиридов «Метель» и др. Основные методы – показ, объяснение; упражнение; импровизация, игровые задания и др.

На четвертом этапе необходимо уделить внимание формированию рефлексивного компонента художественно-творческих способностей. Основная цель – развитие у детей способности к саморефлексии, самооценке и самоанализу. В процессе работы педагог знакомит детей с искусствоведческими терминами в области музыкального и изобразительного искусства (композиция, форма, колорит и др.), учит использовать их в собственных оценочных суждениях. Формирование рефлексивного компонента – это совместная деятельность педагога и ребенка, педагог помогает ребенку объективно оценить продукты собственной творческой деятельности, увидеть достоинства и недостатки, вселяет в ребенка уверенность в собственных силах и помогает преодолеть трудности.

Основу интегрированных занятий составляют творческие задания, направленные на формирование у дошкольников способности интегрировать средства выразительности музыкального и изобразительного искусства в процессе самостоятельной творческой деятельности и создания продукта собственного творчества (рисунок, вокальные, танцевальные, игровые импровизации и др.).

Основными педагогическими условиями, способствующими реализации модели в образовательной практике, являются:

- совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области художественно-эстетического развития дошкольников, знание методики формирования у дошкольников навыков художественного восприятия произведений музыкального и изобразительного искусства, владение элементарными музыкальными и изобразительными навыками;

- выстраивание системы сотрудничества дошкольной образовательной организации с социальными партнерами (семьями воспитанников, учреждениями искусства, культуры и дополнительного общего образования художественно-эстетического направления) с целью интеграции образовательного потенциала и ресурсов каждого из партнеров в процессе художественно-эстетического развития детей.

В процессе реализации модели все компоненты художественных способностей формируются комплексно, этапность работы предпо-

лагает акцентирование внимания педагога на последовательности реализации образовательных задач в процессе обучения.

Литература

1. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. URL: <http://base.garant.ru/70862366/> (дата обращения 06.07.2018)
2. Карпова С. И. Методика формирования художественно-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста на занятиях музыкальной ритмикой. Одинцово, 2014.
3. Каратыгин В. Г. Элемент формы у Скрябина. Избранные статьи. М. 1965.
4. Козырева С. П. Взаимосвязь музыки и рисования как средство развития изобразительного творчества старших дошкольников: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1985.
5. Теплов Б. М. Психологические вопросы художественного воспитания // Известия АПН РСФСР. 1947. Вып. 11. С. 7-28.
6. Дорофеева Н. В. Рефлективное развитие в познавательно-творческой деятельности дошкольников. Нижневартовск, 2008.
7. Зырянова С. М. Формирование представлений о художественном образе у детей 6-7 лет на основе интеграции выразительных средств музыкального и изобразительного искусства: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург. 2003.

References

1. Federal'nyj gosudarstvennyj standart doshkol'nogo obrazovaniya [Federal state standard of

preschool education]. URL: <http://base.garant.ru/70862366/> (data obrashcheniya 06.07.2018).

2. Karpova S. I. Metodika formirovaniya khudozhestvenno-tvorcheskikh sposobnostej detej starshego doshkol'nogo vozrasta na zanyatiyakh muzykal'noj ritmikoj [Technique of formation of art and creative abilities of children of the advanced preschool age at the musical rhythmic lessons]. Odintsovo, 2014.
3. Karatygin V. G. Element formy u Skryabina. Izbrannye stat'i [Scriabin's element of the form. Chosen articles]. M. 1965.
4. Kozyreva S. P. Vzaimosvyaz' muzyki i risovaniya kak sredstvo razvitiya izobrazitel'nogo tvorchestva starshikh doshkol'nikov [Interrelation of music and drawing as development tool of graphic creativity of the senior preschool children]: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. M., 1985.
5. Teplov B. M. Psikhologicheskiye voprosy khudozhestvennogo vospitaniya [Psychological questions of art education] // Izvestiya APN RSFSR. 1947. Vyp. 11. S. 7-28.
6. Dorofeeva N. V. Refleksivnoye razvitiye v poznatel'no-tvorcheskoj deyatel'nosti doshkol'nikov [Reflexive development in informative and creative activity of preschool children]. Nizhnevartovsk, 2008.
7. Zyryanova S. M. Formirovaniye predstavlenij o khudozhestvennom obraze u detej 6-7 let na osnove integratsii vyrazitel'nykh sredstv muzykal'nogo i izobrazitel'nogo iskusstva [Formation of ideas of an artistic image of 6-7 years old children on the basis of integration of means of expression of the musical and fine arts]: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. Ekaterinburg. 2003.

* * *

MODEL OF FORMATION OF ART CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF THE ADVANCED PRESCHOOL AGE ON THE BASIS OF INTEGRATION OF THE MUSICAL AND FINE ARTS

Karpova Svetlana Ivanovna, Volkova Marina Sergeevna
 Moscow Pedagogical State University
 Russia, Moscow
 e-mail: karpova_svetlana@inbox.ru

In article authors revealed the educational potential of integration of means of expression of the musical and fine arts for formation of art and creative abilities of children of the advanced preschool age. Authors suggested to conduct lessons, proceeding from specifics of influence of interrelation of funds of the musical and fine arts for formation of ideas of an artistic image of children noting the shortcomings of a technique of holding the integrated occupations consisting in mechanical association of music, poetry, painting, carried out on in advance developed scenario excluding creative improvisation. The developed formation model of art and creative abilities of the senior preschool children on the basis of integration of the musical and fine arts includes consecutive stages of formation of structural components of art and creative abilities (cognitive, motivational, productive and creative, reflexive). At the lessons with use of musical and graphic activity the main goal is a development of ability to integrate means of expressiveness of the musical and fine arts of preschool children (a form, composition, a melody, a rhythm, color, speed, dynamics) in the course of independent art activity and creation of a product of own creativity (the drawing, vocal, dancing, game improvisations, etc.).

Key words: means of expression, musical, fine arts, children of the advanced preschool age, art and creative abilities

Об авторах:

Карпова Светлана Ивановна, доктор педагогических наук, профессор департамента педагогики Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета, г. Москва

Волкова Марина Сергеевна, магистрант департамента педагогики Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета, г. Москва

About the authors:

Karpova Svetlana Ivanovna, Doctor of Pedagogics, Professor of the Pedagogics Department, Institute of Pedagogics and Psychology of Education, Moscow Pedagogical State University, Moscow

Volkova Marina Sergeevna, Applicant for Master's Degree of the Pedagogics Department, Institute of Pedagogics and Psychology of Education, Moscow Pedagogical State University, Moscow