

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории и методики
музыкального образования

**РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ
СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студентки IV курса 401 группы
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(профиль «Музыка»)
Института искусств

СЕВОСТЬЯНОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ СЕРГЕЕВНЫ

Научный руководитель
канд. пед. наук

_____
(подпись, дата)

И. Н. Сергиенко

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

_____
(подпись, дата)

Л. Н. Мещанова

Саратов 2019

Введение. В современном мире искусство оказывает большое влияние на формирование духовного развития человека как личности. Знакомство с произведениями искусства развивает эстетический вкус, подталкивает к развитию творческую натуру и в целом способствует становлению всесторонне развитой личности. Младших школьников отличает особая восприимчивость к различным видам искусства. Высокая чувствительность сенсорных зон нервной системы, всех органов чувств позволяет им интенсивно обогащать свои зрительные, слуховые, обонятельные и особенно речеслуховые представления, которые являются основой образной памяти, образного мышления, богатого воображения и ассоциаций. Синтез искусств, то есть взаимодействие знаний двух и более видов, помогает ребёнку составлять более целостную картину окружающего его мира. Следовательно, лучше развиваются навыки восприятия, активизируется творческое мышление, эмоциональная свобода.

Музыка и живопись, казалось бы, два почти не похожих друг на друга искусства, обладающих своими особенностями, а в то же время в них прослеживается много общего, видны самые разные точки соприкосновения, несмотря на то, что живопись «статична и неподвижна», а музыка «динамична и развивается во времени». Взаимодействие этих искусств имеет очень тесный и органичный характер. Они являются результативными для формирования гармоничного восприятия цвета младших школьников.

В условиях, когда визуальный поток, в который современный ребёнок погружен почти с пелёнок, становится для него основным источником формирования картины окружающего мира, изобразительное искусство и музыка способны выполнить свою историческую миссию эстетического воспитания и художественного образования. Как отмечает И. И. Иоффе, «зрение и слух, свет и звук с первых моментов своего культурного бытия выступают совместно. Семантическое единство зрения и света, слуха и звука опиралось на единство человеческой деятельности, целостность его ориентации в мире».

В настоящее время, связь живописи и музыки является одной из актуальных тем и в современном образовании. Эта тема исследуется уже не первый год, и как явление существует уже довольно давно. О взаимодействии музыки и живописи в процессе музыкального восприятия и влиянии этого взаимодействия на характер детских рисунков говорила в своей работе С. П. Козырева. Она показала, что в результате такого взаимодействия происходит обогащение рисунков детей новым содержанием, творческое решение ими изобразительных задач. В то же время созданный рисунок помогает детям более глубоко постичь музыкальный образ, содержание и выразительные средства музыки. Наиболее обоснованным является сопоставление произведений музыкального и изобразительного искусства на основе ассоциативно-образной связи, семантического родства этих видов искусства. Показательно в этом отношении исследование Е. И. Коротеевой, работающей с детьми школьного возраста.

Музыка и живопись имеют давнюю историю своего взаимодействия, но потенциал их взаимообогащения, взаимовлияния и воздействия на личность ребенка не исчерпан. На основании вышеизложенного **целью** нашего исследования было определено: изучение проблемы развития художественного восприятия музыки средствами изобразительного искусства у младших школьников.

Для достижения цели нашего исследования были поставлены следующие **задачи**:

1. Рассмотреть взаимодействие живописи и музыки в исторической ретроспективе;
2. Изучить синтез живописи и музыки как педагогическую проблему;
3. Проанализировать особенности развития художественного восприятия музыки у детей младшего школьного возраста;

4. Исследовать влияние средств изобразительного искусства на художественное восприятие музыки младшими школьниками.

Теоретико-методологической основой исследования являются труды Э.Б. Абдуллина, Ю.Б. Алиева, Б.В. Асафьева, Е.Д. Критской, Н.А. Ветлугиной, Л.С. Выготского, Д.Б. Кабалевского, О.П. Радыновой, Б.М. Теплова и других.

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников (71), приложения. В первой главе рассматриваются теоретические основы проблемы взаимодействия музыки и изобразительного искусства взаимодействие живописи и музыки в исторической ретроспективе, синтез живописи и музыки как педагогическая проблема. Вторая глава посвящена исследованию влияния средств изобразительного искусства на художественное восприятие музыки детьми младшего школьного возраста.

Основное содержание работы. О том, что цвета по гармонии и красоте могут соотноситься между собой подобно музыкальным созвучиям, писал еще Аристотель. Великий итальянский художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи однажды назвал музыку «сестрой живописи». И действительно, эти два вида искусства развивались параллельно, соприкасаясь не менее тесно, чем музыка и поэзия.

Изобразительное искусство постоянно вдохновляет музыкантов. Ференц Лист признавался, что Рафаэль и Микеланджело помогли ему понять Моцарта и Бетховена. Роберт Шуман считал, что для композитора изучать Рафаэлевские картины так же полезно, как художникам чувствовать симфонии Моцарта.

Благотворная роль музыки сказалась и на работе художников. «Без музыки я не мыслю жизни», – говорил Репин. Когда живописец создавал свою первую большую картину «Воскрешение дочери Иаира», его младший брат, студент консерватории, играл на рояле «Лунную сонату» Бетховена. И вместе с красками на полотне как бы проникали эти звуки, помогая

художнику внести ноты скорби в картину.

Музыка и сама великолепно умеет живописать, рисовать. Уже в XVII – XVIII вв. существовали жанры музыкального портрета и жанровой музыкальной зарисовки. Пьесы для клавесина Ф. Куперена носят названия «Любимая», «Финетта», «Жницы», «Вязальщицы». В фортепьянном цикле «Карнавал» Р. Шуман нарисовал портреты своих выдающихся современников: скрипача Н. Паганини, композитора Шопена. В XX в. композитор П. Хиндемит дал целое жизнеописание художника Матиса Нитхардта в симфонии «Художник Матис». В XIX в. появляется особый жанр – симфоническая картина (см. Симфоническая музыка). Вспомните, как замечательно изображает море Римский-Корсаков (симфоническая картина «Садко»), сказочные персонажи А. К. Лядов («Баба-Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора»). Мусоргский создал цикл по картинам художника и архитектора В. А. Гартмана – «Картинки с выставки». Тут и «Балет невылупившихся птенцов», и «Гном», и «Богатырские ворота». Можно назвать такие произведения, как «Море» и «Эстампы» К. Дебюсси, «Живопись» советского композитора Э. В. Денисова.

В настоящее время, связь живописи и музыки является одной из актуальных тем в современном образовании. Эта тема исследуется уже не первый год, а как явление существует уже довольно давно. Синтез живописи и музыки активно используется при развитии эмоциональной отзывчивости у дошкольников и цветовосприятия у младших школьников, на уроках музыки и изобразительного искусства в общеобразовательной школе, в системе дополнительного образования, на авторских интегративных курсах «Музыка и живопись», предназначенных для учащихся художественных и музыкальных училищ. Рассмотрим каждое направление отдельно.

В процессе познавательной деятельности человек редко имеет дело с отдельными свойствами предметов и явлений. Обычно предмет выступает в совокупности различных свойств и частей. Цвет, форма, величина, запах, издаваемые звуки, вес предмета одновременно вызывают различные

ощущения, находящиеся в тесной связи друг с другом. На основе взаимосвязи и взаимозависимости различных ощущений совершается процесс восприятия. Такие формы отражения, как ощущения и восприятие, – звенья единого процесса чувственного познания. Но если ощущения отражают отдельные свойства предметов и явлений окружающей действительности, то восприятие дает их целостный образ; в отличие от комплекса ощущений оно предметно. Восприятие предполагает наличие разнообразных ощущений, более того, оно невозможно без ощущений, но не может быть сведено к их сумме, поскольку, кроме ощущений, включает прошлый опыт человека в виде представлений и знаний.

Восприятие – это целостное отражение предметов и явлений в совокупности их свойств и частей при их непосредственном воздействии на органы чувств.

В педагогической литературе (Н. А. Ветлугина, В. Б. Косминская, И. А. Лыкова и др.) сущность художественного развития рассматривается как формирование эстетического отношения посредством развития умения понимать и создавать художественные образы. Главная цель и смысл любого искусства заключается в художественном образе, а эстетическое отношение к окружающему может быть сформировано только в установке на восприятие художественных образов и выразительность явлений. И. А. Лыкова утверждает, что в художественном развитии детей центральной является способность к художественному восприятию произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, который отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей.

Художественное восприятие проникает во все области детской жизни, оно обеспечивается всеми звеньями воспитания и использует богатство и разнообразие его средств. Рассматривая специфику художественного

восприятия, следует отметить его социальный характер, выражающийся в том, что формируется она в непосредственной связи с развитием общества, во взаимодействии индивида с его микросредой и макросредой. В акте восприятия (В. А. Ганзен и др.) выделяют три основных компонента – объект восприятия, субъект восприятия, процесс восприятия; когда всякое произведение искусства рассматривается как система раздражителей, сознательно и преднамеренно организованных с таким расчетом, чтобы вызвать эстетическую реакцию; при этом, анализируя структуру раздражителей, мы воссоздаем структуру реакции.

На необходимость развития восприятия музыки в младших классах неоднократно обращали внимание педагоги-музыканты, непосредственно работающие с детской аудиторией. Необходимо стимулировать у детей творческий подход к освоению простейших музыкальных форм, способов их построения, средств выразительности, поскольку всё это развивает умение ребёнка мыслить, воспринимать музыку как «членораздельную речь». А важнейшим условием развития умения мыслить является непосредственное эмоциональное восприятие музыки, которое позволяет усилить использование живописи и других видов искусства, преобразуя просто музыкальное восприятие в художественное восприятие музыкальных произведения.

Опираясь на труды ученых, занимающихся изучением влияния средств изобразительного искусства на художественное восприятие музыки младшими школьниками, в ходе педагогической практике было проведено небольшое исследование, направленное на выяснение того, «как» и на «что» может повлиять использование живописи на уроке музыки.

Исследование проходило с 20 ноября по 31 декабря 2018 года. В качестве опытно-экспериментальной базы был определен МОУ «СОШ №67 им. О.И.Янковского» г. Саратова. В исследовании приняли участие учащиеся 2 и 3 классов, общей численностью 46 человек. Опытнo-экспериментальная работа осуществлялась в рамках предмета «Музыка».

В ходе проведенного исследования было выяснено, что средства изобразительного искусства помогают воспринимать младшим школьникам в музыке ее художественный образ, настроение и характер; развивать цветовосприятие музыки (слышать разными оттенками звуки и тональности, воспринимать через цвет динамику и регистры в музыке; лучше понимать темп и ритм в музыке через характер мазка, а лад через светотеневую и цветовую строй в живописи; оркестровые краски в музыке через цвета тонирования бумаги); понимать движение мелодии благодаря движению линии на рисунке.

В целом использование синтеза музыки и живописи на уроке музыки создает благоприятную атмосферу для творчества, у детей поднимает настроение, рисунки обогащает новым содержанием, помогает ребенку глубже постичь музыкальный образ.

Заключение. Взаимодействие музыки и живописи началось с глубокой древности. Так, Аристотель цвета по гармонии и красоте соотносил между собой подобно музыкальным созвучиям. В Древней Индии существовал род живописи на музыкальные темы, а в Древнем Китае пять главных звуков отождествлялись с пятью основными цветами (белым, чёрным, красным, синим и жёлтым). В Средневековье живопись и музыка развивались совершенно по-разному, так как, музыка считалась наукой, а живопись имела прикладное значение, но оба искусства объединяло религиозное содержание. В эпоху Возрождения роли живописи и музыки поменялись местами, то есть живопись развивалась быстрее музыки. Великий итальянский художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи называл музыку «сестрой живописи». В эпоху классицизма связь между живописью и музыкой ослабела, в это время каждое из искусств образовало свои самостоятельные «идеальные» формы, которые зачастую не связаны друг с другом. В постромантическое время связи между живописью и музыкой ощущаются больше на уровне мироощущения, нежели на уровне конкретных приёмов. В XX веке появляется еще одна форма взаимодействия музыки и живописи –

это графические партитуры. Отдельное место в изучении взаимосвязи данных видов искусств занимает такое явление, как «цветной слух».

В педагогической науке связь живописи и музыки исследуется уже не первый год, а как явление существует уже довольно давно. Синтез искусств активно используется при развитии эмоциональной отзывчивости на музыку у дошкольников, формировании цветовосприятия у младших школьников, на уроках музыки и изобразительного искусства в общеобразовательной школе, в системе дополнительного образования, на авторских интегративных курсах «Музыка и живопись», предназначенных для учащихся художественных и музыкальных училищ. То есть, синтез музыки и живописи в современном образовании все чаще становится объектом переосмысления и экспериментального изучения. Как, например, проблема развития художественного восприятия музыкальных произведений средствами изобразительного искусства у младших школьников.

Восприятие – это целостное отражение предметов и явлений в совокупности их свойств и частей при их непосредственном воздействии на органы чувств. В жизни человека восприятие имеет огромное значение – это основа ориентации в окружающем мире, в обществе, необходимый компонент общественных отношений, восприятия человека человеком. В современной психологии художественное восприятие раскрывается как высшая форма восприятия, как способность, появляющаяся в результате развития общей способности к восприятию (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, Б. М. Теплов и др.). В своих исследованиях Б. М. Теплов [12] отмечал: «Художественное полноценное восприятие – это умение, которому необходимо учить и этому способствует расширение и укрепление знаний, представлений детей об окружающей действительности, развитие эмоциональной чувствительности, отзывчивости к прекрасному». Художественное восприятие музыки – процесс чрезвычайно сложный и многоаспектный. Он включает объединение в сознании воспринимающего огромного количества различных элементов, принадлежащих к разным

уровням, системам и качественно своеобразных. По характеру образов, возникающих в сознании слушателя в процессе художественного восприятия музыкальных произведений, можно составить представления об уровне его нравственного развития. Развитие художественного восприятия музыкальных произведений связано с обогащением художественного и жизненного опыта слушателя, а также постановкой перед ним в ходе целенаправленного воспитания проблемных заданий и вопросов, активизирующих мыслительные и эмоциональные процессы.

При изучении проблемы развития художественного восприятия музыки средствами изобразительного искусства у младших школьников было выявлено, что синтез данных видов искусств, применяемый на уроках музыки, помогает детям воспринимать в музыке ее художественный образ, настроение и характер; развивать цветовосприятие музыки (слышать разными оттенками звуки и тональности, воспринимать через цвет динамику и регистры в музыке; лучше понимать темп и ритм в музыке через характер мазка, а лад через светотеневую и цветовую строй в живописи; оркестровые краски в музыке через цвета тонирования бумаги); понимать движение мелодии благодаря движению линии на рисунке. Способствует развитию художественного восприятия музыки средствами изобразительного искусства у младших школьников использование богатой и разнообразной музыкальной палитры, которая включает в себя произведения И.С. Баха и В.А. Моцарта, А. Вивальди и Й. Гайдна, М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, С.С. Прокофьева и др); художественных картин И. Левитана, И. Шишкина, В. Серова, В. Васнецова, М. Нестерова и др.; различных материалов для рисования (тонирующая бумага, карандаши, восковые мелки, гуашь, акварель и др.); проблемных ситуаций (воплотить в рисунках на одну и ту же тему контрастные по настроению и музыкальному языку музыкальные произведения, выбрать из двух музыкальных произведений близкое им по настроению и т.д.); сочетания разнообразных методических приёмов, таких как: сравнение нескольких произведений с

одинаковыми названиями, но с разными характерами; выбор соответствующего по настроению поэтического слова или иллюстрации; словесное описание «услышанного»; придумать название для музыкального произведения; сочинить сказку об «услышанном» в музыке; подобрать слова к характеру музыкального произведения; поэтическое слово, звучащее на фоне музыки.