

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра методологии образования

**Развитие детей старшего дошкольного возраста средствами
музыки и живописи**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студента 5 курса 521 группы
направления 44.03.01 Педагогическое образование
профиля «Дошкольное образование»
факультета психолого-педагогического и специального образования

Акчуриной Асии Хасяновны

Научный руководитель
старший преподаватель

А.И. Чернышов

Зав. кафедрой
профессор, доктор пед. наук

Е.А. Александрова

Саратов 2023

ВВЕДЕНИЕ

Многочисленные исследования влияния воображения на развитие детей показали, что средства и методы, которые направлены на его развитие у старших дошкольников, могут сыграть значительную роль в повышении их познавательной активности, степени усвоения знаний, способности к формированию более широких понятий, а также самостоятельности мышления.

Развитию творческих способностей, воображения способствует специально организованная работа в дошкольной образовательной организации, направленная на формирование способностей дошкольников в художественно-эстетической деятельности, предполагающей деятельность в рамках музыкального развития, художественного развития и введения детей в мир культуры и искусства.

В разное время проблемой развития детей старшего дошкольного возраста средствами музыки и живописи занимались исследователи: Н. Барсукова, Н. Вершинина, В. Суворова, Н. Фролова, Н.А. Ветлугина, А.Г. Гогоберидзе, Л.В. Горюнова, О.Н. Гришанкина, А.З. Зак, Л.Р. Мадорский, О.В. Замуруева, Т.С. Комарова, Б.М. Теплов, О.В. Цыпляева, О.П. Радынова, Т.М. Резцова, Т. Рубан, И.М. Сучкова и другие.

Педагоги, психологи и дидакты, исследовавшие проблему формирования художественного творчества в дошкольном детстве, выявили высокий образовательный потенциал интеграции таких видов искусства, как живопись и музыка, в формировании у ребенка представлений о художественных образах.

Как показывает практика работы дошкольных образовательных организаций, в традиционной системе дошкольного образования не используются в полной мере образовательный потенциал интеграции музыки и живописи для формирования художественно-творческих способностей дошкольников.

Актуальность и выявленное противоречие определили выбор темы выпускной квалификационной работы: «Развитие детей старшего дошкольного возраста средствами музыки и живописи».

Цель исследования – теоретически обосновать и определить в практических исследованиях значение музыки и живописи в развитии детей старшего дошкольного возраста.

Объект исследования – процесс развития детей старшего дошкольного возраста.

Предмет исследования – формы и методы работы с детьми старшего дошкольного возраста по развитию воображения средствами музыки и живописи.

Гипотеза: мы предполагаем, что систематическое и планомерное включение средств музыки и живописи делает процесс развития детей старшего дошкольного возраста ярче и динамичнее.

В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой были определены следующие **задачи исследования:**

1. Проанализировать основные понятия исследования.
2. Рассмотреть музыкальные способности в разных видах деятельности.
3. Определить особенности работы с дошкольниками с помощью средств живописи.
4. Изучить особенности восприятия музыкальных образов детей дошкольного возраста при прослушивании музыкальных произведений.
5. Проанализировать современные программы для детей дошкольного возраста.
6. Опытным-экспериментальным путем проверить эффективность интеграции музыки и живописи в развитии воображения старших дошкольников на музыкальных занятиях в детском саду.

База исследования – МАДОУ «Детский сад № 33» г. Энгельса Саратовской области.

В работе использовались следующие **методы исследования:** теоретические (изучение и анализ литературы по теме исследования); эмпирические (педагогический эксперимент, диагностические методики, наблюдение за детьми,

анализ продуктов детской деятельности, разработка системы мероприятий); методы математической обработки полученных в исследовании данных.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его материалов студентами факультета психолого-педагогического и специального образования при прохождении педагогической практики.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух основных разделов, заключения, списка использованных источников и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первом разделе мы рассмотрели теоретические основы развития детей дошкольного возраста средствами музыки и живописи. Проанализировали сущность и содержание основных понятий и категорий, изучили музыкальные способности и их развитие в разных видах деятельности, развитие детей старшего дошкольного возраста средствами живописи, а также формы и методы работы с детьми дошкольного возраста в процессе развития их музыкальных способностей.

Один из основных вопросов педагогики и психологии – вопрос о творчестве ребенка.

Музыка – это вид искусства, что воплощает в себе творческий процесс композитора, отражает действительность в звуковых образах, проявляет сильное воздействие на человека, также основательно проникает в тонкие душевные пласты его личности.

Музыкальное развитие – это процесс художественного, эстетического и нравственного развития личности. Музыкальные способности включают в себя эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения, ладовое чувство, музыкальный слух и чувство ритма, а также достижения ребенка в музыкально-творческой деятельности.

Становление музыкальных способностей начинается в дошкольном возрасте, который является наиболее благоприятным для развития любых способ-

ностей. Развитие музыкальных способностей является сложным и длительным процессом и происходит в процессе музыкально-художественной деятельности. Этому способствует работа над музыкальным материалом, которая предполагает проникновение ребенка в природу музыкального произведения. Это требует организации в дошкольной организации такого образовательного процесса, где имели бы место активная мыслительная деятельность и творческое переосмысление музыкального материала.

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с миром искусства, а именно: с живописью, в современной дошкольной образовательной организации происходит в различных форматах работы, таких как: организованная образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию (изобразительная деятельность); просмотр альбомов с репродукциями известных художников; чтение художественной литературы; выставки и т.п.

В связи с обновлением содержания дошкольного образования актуальны новые формы взаимодействия музыкального руководителя с детьми. Ключевой формой взаимодействия являются образовательные ситуации: предметно-игровая; сюжетно-игровая. К методам музыкального развития можно отнести следующие: исполнение музыкальных произведений целиком или отрывков, показ и рассмотрение иллюстраций и репродукций живописи; беседы и рассказы о музыке, композиторах, художниках, об истории создания музыкальных произведений; музыкальные упражнения, подвижные игры, музыкально-дидактические игры, а также игры-драматизации и театрализация.

Мы также провели анализ современных программ дошкольного образования для рассмотрения содержания работы по развитию воображения у детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации. Анализу подверглись программы «Березка», «Вдохновение», «Внесём в свой мир Красоту». В целом мы можем отметить, что основные проблемы в развитии детей происходят не из-за отсутствия в программах какого-либо материала или методики его использования, а в отсутствии у многих педагогов желания самостоятельно перерабатывать предложенные авторами программ ре-

комендации. Такой подход в работе многих современных педагогов-практиков может привести к снижению уровня развития детей дошкольного возраста.

В практической части нами описаны ход и результаты опытно-экспериментального исследования по проблеме развития детей старшего дошкольного возраста средствами музыки и живописи.

Опытно-экспериментальная работа проводилась нами на базе МАДОУ «Детский сад № 33» города Энгельса Саратовской области с 18 детьми старшего дошкольного возраста и включала три основных этапа.

На констатирующем этапе мы определяли исходный уровень развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, включающих эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. Обследование происходило посредством различных методик (методов исследования).

1. Методика № 1 «Наблюдения за деятельностью детей». Цель – определить посредством наблюдения развитие эстетических чувств, индивидуальных предпочтений к произведениям искусства у старших дошкольников.

2. Методика № 2 «Беседы с детьми». Цель – определить уровни знаний дошкольников о видах и жанрах искусства, об индивидуальных предпочтениях ребенка к произведениям искусства.

3. Методика № 3 «Анализ продуктов детской творческой деятельности». Цель – определить художественно-эстетические способности и умения детей в изобразительной деятельности.

Анализируя количественные показатели, полученные в ходе констатирующего этапа, мы сделали следующие выводы: высокий уровень развития творческих способностей показали только 4 детей (22%); средний уровень развития творческих способностей был выявлен у 9 детей (50%); низкий уровень развития творческих способностей в рамках исследуемых критериев показали 5 детей (28%).

Также нами для изучения уровней непосредственно музыкального развития старших дошкольников самостоятельно были разработаны следующие за-

дания:

Задание № 1. Цель: изучение эмоциональной отзывчивости и устойчивости интереса дошкольников к восприятию музыки.

Задание № 2. Цель: изучение степени осознания детьми эмоционального настроения музыки, передаваемого через средства музыкальной выразительности.

Задание № 3. Цель: изучение особенностей музыкальной эрудиции (знаний в области музыки) дошкольников.

Задание № 4. Цель: определение возможностей восприятия музыкального произведения и отражение воспринятого через интеграцию визуальных и слуховых впечатлений.

Полученные в ходе обследования результаты позволили нам сделать следующие выводы: высокий уровень показали 4 ребенка (22%); средний результат показали 9 детей (50%); низкий уровень – 5 детей (28%). Таким образом, большинство детей группы показали средний результат музыкального развития в области восприятия музыкальных произведений. Такой же результат был нами получен при выявлении уровней развития творческих способностей в целом.

Полученные в ходе диагностического обследования старших дошкольников результаты привели нас к выводу о необходимости реализации специальных музыкальных занятий, включающих интеграцию двух видов искусства – музыки и живописи, как средства развития творческих способностей детей.

Для реализации данной цели нами была разработана программа по музыкальному развитию старших дошкольников. В рамках реализации данной программы мы объединили музыкальные занятия и организованную образовательную деятельность в старшей группе. Нами было организовано слушание музыкальных произведений в ходе непрерывной образовательной деятельности, опираясь на взаимосвязанные между собой темы и интегрируя музыку с живописью:

1. «Чувства, передающиеся музыкой» (картины: Дирк Халс «Музыканты», Василий Перов «Слепой музыкант», Эбенейзер Кроуфорд «Моцарт за учебой», Джозеф Кантазаро «Два музыканта»).

2. «О чем нам говорит музыка» (картины: Исаак Левитан «Тишина», Алексей Ваулин «Айсберг», Алексей Ваулин «Желтая фантазия», Виктор Борисов-Мусатов «Куст орешника»).

3. «Каким языком музыка рассказывает» (картины: Виктор Васнецов «Ковер-самолет», Винсент Ван Гог «Звездная ночь»).

4. «Воображаем и представляем под музыку» (картины: Микеланджело де Караваджо «Корзина с фруктами», Ян Вермеер «Девушка с жемчужной сережкой», Василий Поленов «Московский дворик», Клод Моне «Поле маков»).

В рамках музыкального развития старших дошкольников мы провели также ряд нетрадиционной организованной образовательной деятельности по музыкальному воспитанию с использованием игровых технологий К. Орфа, Э. Нотдрорфа, в ходе которых нашим воспитанникам предлагалось выполнить различные творческие задания.

В ходе музыкальных занятий мы также широко использовали живое звучание классической музыки. Например, «Вальс» из оперы «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского, а также «Жаворонок» М.И. Глинки с живым исполнением. Такое прослушивание произведений было очень интересно нашим детям и вызвало у них пробуждение чувств восторга, радости.

Благодаря спланированной совместной работе с детьми мы использовали такую форму работы, как беседы о классических произведениях и композиторах, об известных художниках. Такие беседы хорошо развивают речь детей, поскольку в них используются огромное количество эпитетов, сравнений, олицетворений, которые дети высказывали после прослушивания музыкальных произведений русских классических композиторов и просмотра произведений искусства художников-классиков. Дети рассказывали нам о том, что они слышали, чувствовали, представляли, воображали во время прослушивания музы-

кальных композиций. Такие творческие задания позволяли нам глубже оценить детское восприятие от прослушанных произведений, изученного материала.

Также в процессе слушания музыки мы использовали различные творческие задания, такие как: «Угадай-ка сказку»; «Что за инструмент звучит?»; «Музыка в цвете».

Анализ нашей работы показал, что интеграция музыкального искусства и живописи способствует развитию творческой деятельности старших дошкольников. При использовании всех видов музыкальной деятельности, доступных старшему дошкольному возрасту, достигалась гармоничность творческого развития, а, следовательно, решение главной цели работы музыкального руководителя – научить детей любить и понимать произведения искусства, способствовать развитию творческой деятельности детей.

С целью проверки эффективности проведенной работы мы организовали контрольное обследование старших дошкольников, которое показало, что в большинстве случаев у них преобладает высокий уровень развития творческих способностей. Практически все наши воспитанники полностью владеют перечисленными знаниями, умениями и навыками, они могут самостоятельно организовать свою деятельность по интересам, в том числе изобразительную. Для детей данной группы характерно проявление устойчивого активного интереса ко всем видам и жанрам произведений искусства, а также наличие индивидуальных предпочтений, которые они с легкостью проявляют в деятельности.

Подводя итог проведенной работе, мы отметили, что все наши воспитанники эмоционально откликаются на красоту природы, одежды и убранства помещений; проявляют интерес к декоративному искусству, дизайну и произведениям искусства; испытывают удовольствие и радость от встречи с прекрасным; отличают высокохудожественные произведения от дидактической картинки, обычной вещи.

Опытно-экспериментальная работа показала положительный результат в развитии творческих способностей старших дошкольников за счет интеграции музыкальных произведений и живописи, которые мы применяли на музыкаль-

ных занятий и в режимных моментах.

По итогам проведенной работы мы пришли к выводу, что систематическое и планомерное включение средств музыки и живописи делает процесс развития детей старшего дошкольного возраста ярче и динамичнее. Данный аспект полностью подтвердил выдвинутую нами гипотезу исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определив содержание понятия развитие творческих способностей, мы выяснили, что оно представляет собой одно из актуальных направлений в современной системе дошкольного образования.

Становление музыкальных способностей начинается в дошкольном возрасте, который является наиболее благоприятным для развития любых способностей. Развитие музыкальных способностей является сложным и длительным процессом и происходит в процессе музыкально-художественной деятельности. Этому способствует работа над музыкальным материалом, которая предполагает проникновение ребенка в природу музыкального произведения. Это требует организации в дошкольной организации такого образовательного процесса, где имели бы место активная мыслительная деятельность и творческое переосмысление музыкального материала.

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с миром искусства, а именно: с живописью, в современной дошкольной образовательной организации происходит в различных форматах работы, таких как: организованная образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию (изобразительная деятельность); просмотр альбомов с репродукциями известных художников; чтение художественной литературы; выставки и т.п.

В современной системе дошкольного образования с целью развития творческих способностей у дошкольников применяются различные средства и методы в работе с детьми, такие как: методы формирования эстетического сознания, методы организации художественно-творческой деятельности, методы активизации творческих способностей, музыкальные игры, музыкально-дидактические игры, показ иллюстраций, картинок, репродукций картин, слу-

шание музыки, пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмические движения и многие другие.

Проанализировав современные программы дошкольного образования, такие как: «Березка», «Вдохновение», «Внесем в свой мир Красоту». Все рассмотренные нами программы освещают проблемы развития воображения дошкольников в музыкальной деятельности и живописи. В целом, мы отметили, что основные проблемы в развитии детей происходят не из-за отсутствия в программах какого-либо материала или методики его использования, а в отсутствии у многих педагогов желания самостоятельно перерабатывать предложенные авторами программ рекомендации. Такой подход в работе многих современных педагогов-практиков может привести к снижению уровня развития детей дошкольного возраста.

В практической части исследования мы предприняли попытку опытно-экспериментальным путем проверить эффективность интеграции музыки и живописи в развитии творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.

Эксперимент проходил с 18 воспитанниками старшей группы на базе МАДОУ «Детский сад № 33» города Энгельса Саратовской области и включал три основных этапа: констатирующий, формирующий, контрольный.

На констатирующем этапе эксперимента с помощью специально подобранных диагностических методик, мы выявили недостаточный уровень развития творческих способностей у старших дошкольников. Мы также определили в наибольшей степени средний уровень музыкального развития наших воспитанников.

На формирующем этапе нами были реализованы различные формы и методы работы со старшими дошкольниками по развитию у них творческих способностей, интегрируя на музыкальных занятиях музыку и живопись (произведения классической музыки и искусства). Мы организовали и провели с детьми серии непрерывных образовательных деятельности, игровых ситуаций, музыкально-дидактических игр с включением в них различных творческих заданий:

на угадывание звуков и мелодий, составление элементарных музыкальных композиций, импровизацию музыкально-ритмических движений, игру на детских музыкальных инструментах и других. Вся деятельность на музыкальных занятиях подкреплялась знакомством воспитанников с репродукциями картин известных художников, как классическим, так и современных. Это способствовало обогащению чувственного опыта детей, развитию у них воображения и фантазии, зрительному и слуховому восприятию произведений искусства.

На контрольном этапе нами была выявлена положительная динамика в развитии творческих способностей у старших дошкольников, а также были обнаружены значительные положительные изменения в музыкальном развитии детей.

Таким образом, цель исследования была достигнута, задачи решены.