

**ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКЕ МУЗЫКИ ПОСРЕДСТВОМ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ**

Художественно-эстетическое развитие младших школьников – одна из важных психолого-педагогических проблем нашего времени. В современном обществе, где все большую роль играет технический прогресс и цифровые технологии, сохранение и развитие художественных и эстетических навыков у детей становится все более актуальным и значимым.

Художественно-эстетическое развитие включает в себя различные аспекты деятельности ребенка, связанные с искусством и творчеством. Важными компонентами этого процесса являются развитие художественного вкуса, эстетического восприятия, а также способности к самовыражению и самореализации через искусство.

Дети в младшем школьном возрасте особенно восприимчивы к новым впечатлениям и эмоциям. Используя разнообразные педагогические методики и приемы, педагоги могут активно привлекать детей к художественно-творческой деятельности. Это может быть рисование, лепка, музыкальное творчество, театральная постановка и многое другое. Развитие воображения и творческого мышления становится приоритетным заданием, которое помогает детям освоить искусство и улучшить свои эстетические представления.

Один из подходов в работе по художественно-эстетическому развитию младших школьников – интегрированный подход, при котором различные виды искусства объединяются в один учебный проект. Например, дети могут создавать коллективные произведения искусства, в которых сочетаются рисунки, скульптуры и музыка. Это позволяет детям качественно улучшить художественное и эстетическое восприятие, развивает их фантазию и способность к сотрудничеству.

Итак, художественно-эстетическое развитие младших школьников является важной психолого-педагогической проблемой, требующей особого внимания и усилий со стороны педагогов и общества в целом. Развитие творческого потенциала у детей стимулирует их личностный рост, способствует развитию эмоционального интеллекта, а также расширению кругозора и эстетического восприятия мира [2, 3, 6]. Рассмотрим проблему художественно-эстетического развития младших школьников более подробно.

Результатом художественно-эстетического развития должно стать развитие гармоничной личности, для которой характерна сформированность эстетического сознания, наличие системы эстетических интересов и потребностей, способностей к творчеству, понимания прекрасного не только в искусстве, но и в реальной жизни. Оно играет важную роль в формировании характера и нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и поведения.

Проблема художественно-эстетического развития младших школьников изучалась такими учёными, как Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина, Е.Я. Гембицкая, Д.Б. Кабалевский, Г.П. Сергеева, А.Н. Сохор, Б. М. Теплов и другие [1, 3, 6].

Данные авторы подчёркивали, что большое значение в художественно-эстетическом развитии ребёнка имеет школа. Она призвана вооружить их не только учебными знаниями, умениями и навыками, но и сформировать основы художественно-эстетической культуры, эстетического сознания, потребностей и интересов. Сегодня каждый учитель должен не только обучать своему предмету, но и воспитывать чувство прекрасного, духовного в детях. Эстетическое развитие прослеживается на каждом уроке, но наиболее сильное влияние оказывают уроки музыки, изобразительного искусства и литературного чтения.

В младшем школьном возрасте происходит наиболее интенсивное формирование отношений к миру, которые со временем превращаются в свойства личности. В этот период у детей расширяется кругозор, активизируются познавательные процессы, развивается эстетическое восприятие и отношение, эстетическая оценка, а также творческое воображение.

Часто дети хотят нарисовать или слепить увиденное, или услышанное, то, что родилось в их воображении, как-то высказать свои впечатления, мысли. Эту возможность необходимо дать каждому ребёнку. Художественно-эстетическая деятельность – это деятельность, в которой ребёнок может наиболее полно раскрыть себя, свои возможности, реализовать себя как творческую личность.

В художественно-эстетической деятельности младших школьников применяются различные средства. Б.Т. Лихачёв выделил следующие средства: природа, труд, общение, игра, искусство (литература, живопись, музыка) [1].

Важнейшим средством эстетического развития является музыкальное искусство. Именно музыка обогащает восприятие произведений живописи, литературы, способствует пониманию их содержания, развивает эстетическое чувство. Музыкальные впечатления дети переносят в свою художественную деятельность. На их основе у младшего школьника формируются художественные интересы, склонности, способности, развивается эстетический вкус.

Творческие задания, которые можно использовать на уроках музыки, являются одним из средств художественно-эстетического развития. Через выполнение творческих заданий дети реализуют свои возможности и потребности в самовыражении, раскрывают свой творческий потенциал.

На уроках музыки младшие школьники могут участвовать в различных творческих заданиях. Одно из таких заданий может быть связано с созданием собственной музыкальной композиции. Дети могут экспериментировать с музыкальными инструментами, использовать свой голос и ритмичные элементы, чтобы создать уникальные мелодии. Это позволит им не только расширить свои знания о звуковом и музыкальном языке, но и развить свою фантазию и эстетическое чувство.

На уроках музыки используются следующие творческие задания [4, 5]:

–Иллюстрации к музыкальным произведениям. Детям предлагается нарисовать образ, который они представили во время прослушивания музыкального произведения. Данное задание даётся детям на уроках музыки, начиная с первого класса. Это помогает ученикам раскрыть их мысли и чувства, возникшие после прослушанного произведения и в дальнейшем лучше понять его музыкальное содержание и образ.

–Передача чувств. Детям предлагается спеть небольшой фрагмент текста, передавая различные чувства (грусть, радость и др.).

–Сочинение-миниатюра. Перед слушанием учащимся ставится творческая проблемная ситуация, в которой школьники должны выступить в роли драматурга и придумать свою историю, которую, на их взгляд, поведала им музыка.

–Вокальная импровизация. В ходе создания импровизации каждый ученик ощущает себя творцом, композитором, где его и только его ощущения найдут воплощение в музыкальных созвучиях. Так, на одном из уроков в 3-4 классах учащимся предлагается придумать мелодии на заданный текст и вокально исполнить их. Как правило, это небольшие четверостишия.

–Перевод на язык другого вида искусства. После прослушивания и анализа музыкального произведения его нужно «перевести» на язык красок или движения. Ученикам предлагается сочинить историю, рассказ или стихотворение в письменной форме, выразить в цвете (абстрактно) образный строй каждой из частей или с помощью пантомимы изобразить содержание данного музыкального произведения.

Все вышеперечисленные творческие задания направлены на развитие художественно-эстетических и творческих способностей учащихся, что даёт возможность каждому занять индивидуальную позицию, выразить свои собственные мысли и чувства и передать их.

Кроме того, младшие школьники могут участвовать в групповых театрализованных представлениях, где они имеют возможность не только исполнить музыкальные номера, но и примерить на себя роли различных персонажей. Это позволит им развить свои актерские способности, артистизм и музыкальную пластику. Такие творческие задания помогают детям погрузиться в мир искусства и понять, что музыка способна выражать эмоции и передавать настроение.

На уроках музыки младшие школьники также могут изучать и интерпретировать произведения известных композиторов. Учитель может предложить детям послушать музыкальные композиции разных стилей и направлений, а затем задать им вопросы об их впечатлениях и эмоциональном восприятии. Дети могут делиться своими мыслями и чувствами, а также выражать свое отношение к теме или истории музыкального произведения. Это помогает им развивать свою критическую мысль и аналитические навыки.

В период проведения уроков на педагогической практике нами были апробированы некоторые виды заданий. Это были иллюстрации к музыкальным произведениям и сочинение-миниатюра. Данные задания были эмоционально восприняты учащимися, так как данные виды деятельности (изобразительная и литературная) для них интересны и увлекательны.

После выполнения первого вида задания было обсуждение получившихся картин, оформлена выставка детских работ. Все 100% участников данной работы показали индивидуальное восприя-

тие и видение прослушанного музыкального произведения. Второе задание – сочинение-миниаюра, получилось не у всех и не сразу, поэтому заслушали несколько готовых к выступлению учащихся, а на дом было задано завершить работу и оформить её на отдельный лист.

Несмотря на то, что в рамках предложенного времени не все успели выполнить данное задание (25 % – завершили полностью, 30 % – завершили наполовину, 45 % – завершили на 30 %), эмоциональный отклик показали все респонденты и с радостью приступили к выполнению работы.

Проведенная апробация творческих заданий подтвердила наше предположение, что художественно-эстетическое развитие младших школьников будет более успешным, если на уроках музыки применять разнообразные творческие задания.

По реакции учащихся было видно, что проявление творчества на стыке различных видов искусства формирует у них целостное восприятие музыкального образа и характера, способствует развитию художественно-эстетических способностей.

Итак, творческие задания на уроках музыки способствуют развитию художественно-эстетического восприятия младших школьников. Они учат детей быть творческими, воображать и выражать свои чувства через музыку. Наряду с этим, такие уроки помогают расширить кругозор детей и позволяют им разглядеть прекрасное в искусстве. Такой подход стимулирует развитие и самовыражение каждого ребенка в уникальной музыкальной форме.

Применение творческих заданий может иметь и другую функцию: развитие музыкальных способностей младших школьников на уроке музыки как направления художественно-музыкального развития [3, 6].

Чтобы достичь этой цели и помочь детям осознать и раскрыть свой творческий потенциал в музыке, мы предлагаем использовать разнообразные музыкальные творческие задания.

Одним из самых эффективных способов развития музыкальных способностей является использование музыкальных импровизаций. На уроках музыки мы предлагаем детям самостоятельно создавать музыку, выражать свои эмоции и чувства через звуки. Это может быть индивидуальная импровизация или коллективная игра на различных музыкальных инструментах. Важно, чтобы каждый ребенок имел возможность выразить свою уникальность и внести свой вклад в общее музыкальное произведение.

Для развития музыкального слуха и ритмического чувства мы проводим различные звуковые игры. Дети учатся различать и воспроизводить звуки природы, музыкальных инструментов, а также создавать собственные звуковые композиции. Это помогает им не только развить слуховое восприятие, но и улучшить координацию движений и общую музыкальную пластику.

Особое внимание уделяется также развитию музыкального эстетического восприятия. Дети изучают разные жанры музыки, знакомятся с произведениями разных эпох и стилей. Они обсуждают и анализируют музыку, выражают свое мнение о произведениях и пытаются их интерпретировать. В результате, дети развивают свои творческие способности, умеют видеть красоту и эмоциональную глубину в музыке.

Кроме того, на уроках музыки мы реализуем различные музыкальные проекты и постановки, где дети могут проявить свои творческие и музыкальные способности в полной мере. Они создают собственные песни, танцы или музыкальные инсталляции. Это позволяет детям погрузиться в процесс творчества и осознать свою способность к самовыражению через музыку.

Таким образом, художественно-эстетическое развитие младших школьников на уроке музыки посредством творческих заданий – это комплексный и эффективный подход, позволяющий ребятам раскрыть свой потенциал в музыке, развить слуховое восприятие, ритмическое чувство и музыкальное эстетическое восприятие, творческие способности. Он помогает детям почувствовать радость и удовлетворение от процесса музицирования и вносит значительный вклад в их личностное развитие.

Творческие задания на уроках музыки способствуют общему творческому развитию личности, что в свою очередь воспитывает отзывчивость, художественное воображение, образно-ассоциативное мышление, активизирует память, наблюдательность, формирует внутренний мир ребёнка, влияет на мышление, речь, воображение и активность младшего школьника.

Список цитированных источников:

1. Абдуллин, Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. – М., 1983. – 112 с.
2. Андрианова, М.А. и др. Развитие творчества младших школьников / М.А. Андрианова. – М.: Просвещение, 1990. – 230 с.

3. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца: Книга для учителя. – М.: 1984. – 206 с.
4. Мелик-Пашаев, А., Новлянская З. Трансформация детской игры в художественное творчество // Искусство в школе. – 1994. – № 2. – С. 9 – 15.
5. Лук А.Н. Психология творчества / А.Н. Лук. – М.: Наука, 1988. – С. 17
6. Теплов, Б.М. Способность и одаренность // Психология индивидуальных различий. Тексты. – М. 1982. – С. 136.

А.В. СОЛОВЬЁВА, И.В. АРТАМОНОВА
Российская Федерация, Коломна, ГОУ ВО МО
«Государственный социально-гуманитарный университет»

«КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ»: ГАРТМАН, МУСОРСКИЙ И КАНДИНСКИЙ

Целью данного исследования является изучение связи между музыкальным циклом М.П. Мусоргского «Картинки с выставки» и работами В.А. Гартмана, а также анализ влияния этих произведений на художника В.В. Кандинского.

Виктор Александрович Гартман, при рождении Виктор-Эдуард (1834–1873), – русский архитектор и художник, «поэт русского стиля». Совершив путешествие по Европе в 1868 году, Виктор Гартман вернулся с яркими впечатлениями и стремлением внести в свою творческую работу элементы русских народных мотивов. Его живописные произведения были признаны великими в свое время, однако после его смерти в 1874 году, которая наступила в самом расцвете его жизни и таланта, многие из работ были утрачены или уничтожены. Но его встреча с Модестом Петровичем Мусоргским в 1870 году следом за поездкой Гартмана по Франции и Италии, куда его направила Академия художеств для самосовершенствования, стала решающей для обоих художников. Знакомство произошло благодаря В. Стасову, который стал активно продвигать имя Гартмана в печати и ввел его в свой круг общения, где встречались музыканты, художники и артисты. С тех пор у них завязалась долгая и продуктивная дружба, которая нашла свое воплощение в совместных проектах. Смерть Гартмана стала большой утратой для Мусоргского. Работы художника (около 400 его произведений) были представлены на посмертной выставке [4, с. 44–46]. Для Мусоргского эта выставка стала источником вдохновения, и он решил создать музыкальное произведение, которое бы передало его эмоции и воспоминания о выставке. Так и родился цикл «Картинки с выставки», основанный на рисунках и акварелях Гартмана. При создании этого произведения Мусоргский столкнулся с проблемой переноса образов из одного вида искусства в другой, из музыки в живопись, однако серия «Картинок с выставки» стала самостоятельным, законченным произведением с глубоким и оригинальным содержанием, переосмысливая сюжеты, изображенные Гартманом, на основе реалистического мироощущения композитора.

Нотная рукопись Мусоргского с датой 22 июня 1874 года имеет подзаголовок «Воспоминания о Викторе Гартмане». Далее, в конце рукописи, встречается дарственная надпись критику В.В. Стасову «Вам, généralissime, устройтелю гартмановской выставки, на память о нашем дорогом Викторе. 27 июня 74 г.» [2, с. 149–150]. После того, как Гартмана не стало, именно Стасов организывает представительную выставку в Императорской академии художеств (февраль – март 1874). Все эти работы, или уцелевшая часть из них, разбросаны по музеям, находятся в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства, Санкт-Петербургской театральной библиотеке, Всероссийском музее А.С. Пушкина, Российской национальной библиотеке. Выставка включала акварели, рисунки, архитектурные проекты, а также расписанные Гартманом эскизы декораций, костюмов, бутафории к балету «Трильби» Ю. Гербера (1871), опере «Руслан и Людмила» М. Глинки (постановка 1871 года), опере «Вражья сила» А. Серова (1871). Еще учась в Академии художеств, Гартман работал при своем дяде, архитекторе А. Гемелиане. Гартман был его помощником при строительстве дома Мясникова (Санкт-Петербург), где художник расписывает комнату, иллюстрируя литературные произведения, создает многочисленные зарисовки жанровых сцен, портретов-типажей, где изображены 131 представитель различных сословий и национальностей...

«Картинки с выставки» Мусоргского на основе произведений Гартмана состоят из десяти пьес.