

МБУ детский сад №49 «Веселые нотки» , 4 корпус (д/с «Олеся») г. о. Тольятти

«Влияние взаимосвязи музыки и других видов искусства на развитие личности дошкольника»

«Нельзя вырастить полноценного человека без воспитания в нем чувства Прекрасного...»

Р. Тагор

Подготовила :
Воспитатель-
Тришина Ю.Ю

«Надо помочь ребенку через искусство глубже осознавать свои мысли и чувства, яснее мыслить и глубже чувствовать; надо помочь ребенку это познание самого себя сделать средством познания других, средством более тесного сближения с коллективом, средством через коллектив расти вместе с другими и идти сообща к совершенно новой, полной глубоких и значительных переживаний жизни».

Н. К. Крупская

Воспитание эстетически грамотного и гармонично развитой личности, умеющей ценить и понимать ценности возможно только при тесном соприкосновении с искусством, восприятии и понимании его.

Искусство решает многие задачи, такие как развитие самореализации, самосознания личности, формирует ценности и нормы поведения в обществе.

Основные понятия

Личность (англ. *personality*; от лат. *persona* — маска актера; роль, положение; лицо, личность) - в общественных науках Личность рассматривается как особое качество человека, приобретаемое им в социокультурной среде в процессе совместной деятельности и общения.

В гуманистических философских и психологических концепциях Личность - это человек как ценность, ради которой осуществляется развитие общества .

Процесс становления личности человека

осуществляется в условиях воспитания путем присвоения общественно-исторического опыта человечества и социальных отношений того общества, в котором он живет, а руководство его освоением осуществляется взрослым.

Развитие - это процесс количественных и качественных изменений наследуемых и приобретенных свойств индивида.

Воспитание - целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной деятельности формируемой личности по овладению всей совокупности общественного опыта, который играет ведущую роль в развитии личности ребенка

Активная позиция ребенка в деятельности делает его не только объектом, но и субъектом воспитания.

Активность личности выражается через подражательность ребенка, его воспитуемость, обучаемость, самовоспитание и самообразование, находит свою реализацию в игровой, познавательной, предметной, трудовой, учебной, художественной деятельности, в общении.

Проблема

На современном этапе развития нашего государства, на фоне экономических и политических изменений возникает вопрос о поиске нового решения о влиянии искусства на формирование личности в социокультурном пространстве, поэтому большое внимание уделяется проблемам теории и практики художественно - эстетического развития ребенка.

Основная проблема связана с переходом на информационный уровень, где есть свои плюсы и минусы, существенно влияющие на развитие и деятельность человека в искусстве. Засилье информации (компьютеры, мобильные телефоны) вытесняют художественное и эстетическое познание искусства и не способствует становлению ценностных ориентиров личности.

Актуальность

Ознакомление детей дошкольного возраста с искусством, развитие их творческой деятельности особенно актуально сегодня, в период перехода на личностно-развивающую модель взаимодействия взрослого и ребенка. Воспитание эстетически грамотной и гармонично развитой духовной личности, умеющей ценить и понимать ценности возможно только при тесном соприкосновении с искусством, восприятии и понимании его. Искусство имеет свойство интегрироваться или синтезироваться друг в друга и другие виды деятельности. Введение в теорию и практику художественно-эстетического воспитания понятия «синтез искусства» вызвано потребностью обозначить концептуально новый подход к решению проблемы развития личности дошкольника средствами искусства

ФГОС ДО определяет художественно-эстетическое развитие через искусство как важнейшее средство формирования отношения к действительности, нравственного и умственного воспитания, формирования всесторонне развитой, творческой, самостоятельной, свободной, духовно богатой личности, так как именно творческий человек определяет прогресс человечества

Цель — полноценная реализации возможностей искусства, которая отчасти несёт в себе и воспитательно-развивающую функцию личности, что позволяет формирование основ художественной культуры ребенка и его гармоничного развития средствами искусства

Задачи:

- Развитие самореализации, самосознания личности,
- Формирует ценности и нормы поведения в обществе.
- Обогащение художественно-эстетического, сенсорного, познавательного, речевого развития детей;
- Воспитание и развитие индивидуальных творческих способностей детей в различных видах искусства, проявление одаренности в музыкальной и изобразительной деятельности;
- Развитие интереса к искусству как виду творческой деятельности человека в различных видах искусства, раскрыть ее значение в жизни людей;
- Ознакомление детей с видами и жанрами искусства, историей его возникновения, средствами выразительности разных видов искусства;
- Взаимодействие детского сада и семьи в художественно-эстетическом развитии детей через искусство

Искусство – это:

- ✓ средство познания и видения жизни и мира;
- ✓ эталон прекрасного;
- ✓ нравственный ориентир и способ самовыражения;
- ✓ процесс или итог выражения внутреннего мира, который воспроизводится в художественном образе.

Художественному образу присущи свои особые черты:

- ❖ ассоциативность и индивидуальность,
- ❖ эмоциональность и метафоричность,
- ❖ рациональность и условность,
- ❖ стиль и прочее...

Они свою очередь отражают идеи, чувства или эмоции.

Цель искусства, всех его видов, форм и жанров - совершенствование внутреннего мира человека, его нравственно-эстетических вкусов, а также общества в целом

Предмет искусства - вся реальная материально-духовная действительность, создаваемая коллективом людей.

Просветительская роль искусства - шире и глубже познавать окружающую жизнь, разнообразие ее проявлений, увидеть ее красоту и неприглядные стороны.

Разнообразные функции искусства - воспитательная, образовательную, коммуникативная ,

Искусство несёт в себе отражение как существующих, так и давно исчезнувших вещей, явлений природы и людей, сохраняет их образы для новых поколений.

Искусство относительно устойчиво, художественные произведения сохраняются обществом, а поэтому воспринимаются и охраняются людьми, оказывают на них воздействие

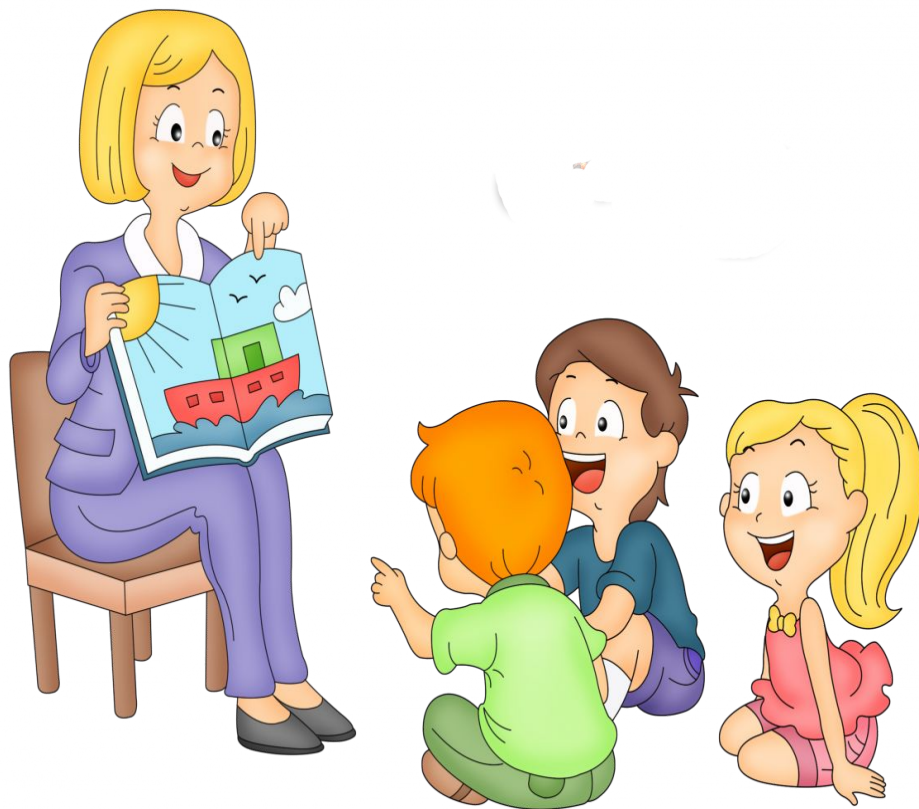
Художественно -эстетическое развитие личности в процессе ознакомления с искусством – это :

- личностное развитие;
- формирование художественной культуры и художественного восприятия;
- приобщение к духовным ценностям культуры;
- формирование смыслового восприятия и понимания произведений искусства;
- развитие сенсорной культуры;
- развитие творческих способностей, активизация творческого процесса обогащение художественной деятельности детей и побуждение к творчеству,
- развитие речевого творчества и владение речью как средством общения и культуры;
- развитие эмоциональной и интеллектуальной , познавательной сферы;
- развитие духовных качеств и эстетических чувств;
- формирование правильных нравственных ориентиров

Детям доступны практически все виды искусства, всё его многообразие - музыка, архитектура, литература, танец, живопись, народное творчество, которые взаимодействуют друг с другом, учитывая региональный, национальный аспекты.

Каждый вид искусства имеет свои специфические средства выразительности, которые способствуют образному познанию ребенком окружающего мира через разнообразие и овладение таких понятий, как звук, форма, цвет, оттенок, размер, масштаб, перспектива и другие.

Роль искусства в социально-личностном развитии дошкольников по ФГОС

относится к образовательной области художественно-эстетического развития, включает в *себя интеграцию всех пяти областей:*

- познавательного развития;
- социально-коммуникативного развития;
- речевого развития ;
- физического развития;

Искусство

Народное – знакомство с тем, что близко ребенку, окружает его в повседневной жизни (в быту, на улице), декоративно-прикладное творчество, устное народное творчество ..

Профессиональное - доступное понимание терминов, понятий, истории искусства, средств выразительности, а также непосредственного восприятия произведений искусства (выставки, театральные спектакли и пр.)

Самостоятельное – самостоятельная художественная деятельность ребенка - организация специальных выступлений, выставок детского творчества и т.п .

В ДОО в организационно – воспитательном процессе искусство использоваться в **трех направлениях.**

Эстетическое оформление предметно-развивающей среды ДОО

Ознакомление детей с произведениями искусства как явлением отечественной и мировой художественной культуры

Развитие художественного творчества и способностей детей

Один из главных показателей становления личности дошкольника - сформированность основ художественной культуры, которые включает в себя две составляющие:

- формирование эстетического отношения к миру, в том числе способности к освоению и активному преобразованию окружающего пространства;
- художественное развитие, приобщение к искусству и художественной деятельности.

Данные компоненты интегрируются в определенные качества личности, и от уровня культурного развития личности зависят:

- оперирование знаниями и умениями в области искусства;
- ценностные представления об искусстве в целом и его отдельных видах;
- умение делать эстетические суждения и оценки на основе развитой монологической речи с богатым словарным запасом;
- владение различными видами художественной деятельности, в том числе и творческой;
- сформированность личностных предпочтений, мотивов, побуждающих к активному участию в том или ином виде художественно-творческой деятельности
- владение умениями коллективной деятельности

Художественное-эстетическое воспитание следует начинать в достаточно раннем возрасте.

Воспитание и развитие ребенка как Личность возможно при помощи любых видов искусств (музыка, театр, искусство слова и танцевальная импровизация), это позволяет :

- формировать нравственные навыки;
- развивать умение взаимодействовать с окружающим миром;
- формировать умения тонко чувствовать, сопереживать, фантазировать;
- развивать образное мышление;
- знакомить с красотой в жизни и искусстве.
- развивать психическую гибкость детей.

Метод интеграции влияния искусства на развитие личности дошкольника

Разработка проблемы влияния искусства на процесс развития личности дошкольника требует определения понятий, связанных с использованием произведений различных видов искусства в педагогическом процессе: *взаимодействие искусств ; комплекс; синтез; интеграция*

При интеграции разных видов искусства, художественной деятельности, других средств художественно-эстетического воспитания *все содержание включается в процесс разработки и создания образа практически на равных основаниях.*

Механизмом интеграции является именно образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый детьми в разных видах деятельности

Причины использования интеграции:

1. Для детей дошкольного возраста художественное творчество носит синкретический (слитный) характер, в котором не отделены и не специализированы различные виды искусства;
2. Познание ребенком произведений искусства должно обязательно происходить как через эмоциональное восприятие им художественного образа, так и через осознание, понимание способов его воплощения;
3. Интеграция ОД активизируют все психические процессы, обеспечивающие успешное осуществление детской художественно – творческой деятельности.

Виды искусства взаимосвязаны и дополняют друг друга, помогают воссоздавать и объединять в единое целое и музыку, и литературу, и архитектуру, и танец.

Музыканты — композиторы, отражая через гармонию в звуках видение окружающего мира, поэты создают словесные образы, архитекторы запечатлеют на века прекрасное мгновение, а хореографы в танце «рисуют» телом образы, «рассказывая» под музыку, донося до нас сюжеты тех или иных литературных произведений

Музыкальное искусство

Музыкальная мелодия основана на чередовании звуков различной высоты и продолжительности, в ее основе — временная упорядоченность звуков.

- Формирует умения слушать музыку, передавать эмоциональное состояние, содержание через движение, жесты, мелодия, ритм, гармония, динамика, интонация и др.;
- Музыкальная логика развивает мышление;
- Упражнение пальцев при игре на музыкальном инструменте укрепляет мозговые клетки, развивается психическая гибкость детей.

Взаимодействие музыки с другими видами искусства .

Понятие *взаимодействие искусств* - сложную форма связи в произведениях художественной литературы, музыки, изобразительного искусства. Музыка на протяжении всей истории своего развития не существовала сама по себе, всегда была связана с другими видами искусства, оказывала на них воздействие и, в свою очередь испытывала на себе их влияние

Общим и уникальным для всех жизненных проявлений, отражающимся в любом виде творчества, является ритм звуков, слов, мазков, цветовых пятен, движений.

Ритм — общий признак, выражающийся во всяком искусстве по-особому.

Музыкальное искусство и литература

Примеры воздействия литературы на музыку не только значительны, но и интересны. Обратное влияние — музыки на литературу — не менее результативно, воспринимается как язык человеческих чувств, как зеркало души.

Произведения художественной литературы и использование художественного слова (образные представления, определения, эпитеты, сравнения, ритм, метафора) -

- раскрывают перед детьми мир человеческих чувств,
- вызывают интерес к личности, к внутреннему миру героя.
- развивают артикуляционный аппарат с использованием скороговорок, потешек.

Изобразительное искусство и музыка

Леонардо да Винчи назвал музыку «сестрой живописи». Эти два вида искусства развивались параллельно, тесно соприкасаясь. Музыканты и музицирование, музыкальные инструменты служили излюбленной моделью для изобразительного искусства разных эпох.

- Знакомит с репродукциями картин, иллюстрациями;
- Развивает умение рисовать разными материалами, создавая продукты творческой деятельности;
- Знакомит с формой, величиной, цветом, композицией, ритмом, объемом, пропорцией, позой, соотношением предметов в общей композиции по величине и пр.

Архитектура и музыка

Выражение «архитектура — это застывшая музыка» стало крылатым, это скорее всего итог образного, интуитивного ощущения некой связи гармонической архитектурной формы с музыкальной гармонией

В основе архитектурной композиции – пространственная упорядочность.

Чтобы оценить размеры пространственной конструкции геометрической фигуры нужно проследить взглядом от начала до конца эту фигуру, и чем больше длина - тем длительнее будет восприятие. Очевидно, здесь и заключена органическая связь пространственного и временного восприятия объектов человеком.

Театр и музыка

Театрализованная деятельность формирует умения передавать характеры героев их особенности : движения, жесты, мимика, голос, интонация, позы. Любой театр неотделим от мира музыки. Слушая оперу, оперетту, посещая театр балета, кукольный театр и т.д. любой ребенок воспринимает окружающий мир.

Танец и музыка

Музыка и танец – это две стороны одной медали, которые рассказывают о жизни народа одну историю разными способами и является чем-то большим, чем просто движения под музыку

Танец любого народа мира всегда имеет музыкальное сопровождение.

Тематика музыки зависит от рода исполняющихся танцев, ни один из которых нельзя отделить от музыки.

Смысл музыки заключается в ее позитивном влиянии на танцующих, она поднимает настроение, располагает к веселью и танцу.

Танец - способ работы над собой, помогающий добиваться успехов в любой сфере деятельности. Он воспитывает те способности, которые управляют взаимодействием духа и тела и помогают проявлять вовне то, что находится внутри нас

Основная цель занятий любым видом танцев – всестороннее развитие ребенка

- Помогают выработать естественную грацию движений, гибкость, ловкость, пластичность и координацию, способность выражать чувства и эмоции через танец;
- Формируют умение правильно воспринимать и чувствовать музыку;
- Способствуют развитию фантазии детей и способности к импровизации;
- Помогают наиболее ярко раскрыть характер и индивидуальность ребенка;
- Развить такие качества как целеустремленность, организованность и трудолюбие;
- Предотвратить возникновение негативных установок и изменить образ мыслей;
- Улучшить отношение к окружающим.

Окружающий мир и музыка

Ознакомление с окружающим дает влияние на расширение кругозора, развитие любознательности, умственное воспитание Чем богаче, разнообразнее окружающий мир, тем оригинальнее замыслы и образы детского творчества в любом виде искусства .Мир звуков в окружающем мире (шум прибоя, шелест листьев, пенье птиц и пр) дают отпечаток на творческое воображение, музыкальное восприятие детей.

Проявление креативности, умение находить нестандартное решение жизненных проблем, несколько вариантов решения этих проблем самостоятельно только усиливает проявление таких креативных качеств личности, как независимость, открытость новому опыту, чувствительность к проблемам, высокая потребность в творчестве.

Вывод

Если с раннего возраста вводить ребенка в мир искусства, основываясь на принципах взаимосвязи его видов, развивать способности ребенка воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в искусстве и жизни; воспитывать стремление самому участвовать в преобразовании окружающего мира по законам Музыки и Красоты, то будет достигнута ключевая роль эстетического воспитания – формирование гармоничной, духовно богатой, эстетически развитой личности, обладающей эстетическим сознанием .

Гармония
в мире!
в Музыке и в Красоте!

***Благодарю
за внимание!***