

РАССТАВЛЯЕМ АКЦЕНТЫ
Советы специалистов

ИСКУССТВО В РАЗВИТИИ ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ

И.Н. Куланина старший преподаватель
кафедры эстетического воспитания
МГОПУ, кандидат педагогических наук

Вектор будущего – воображение, фантазия, мечта.

Б.П. Юсов

Двухполюсная способность «наблюдательность – воображение» – основа художественного развития ребёнка. В дошкольном воспитании формирование воображения у ребёнка, как основы всех видов творческой деятельности, приобретает особую педагогическую значимость. Известно, что воображение как познавательный процесс активно используется дошкольником, что определяется практическими умениями в художественно-

творческой деятельности. Потребность в развитии воображения у детей дошкольного возраста сегодня возрастает и требует поиска новых путей в воспитании и развитии. В условиях эстетического воспитания развитие воображения будет более эффективным при условии интеграции различных видов искусства (музыки, живописи, литературы, театра) и художественно-творческой деятельности. Дети усваивают разнообразные средства каждого

вида искусства и художественно-эстетическую деятельность во взаимосвязи. Художественный образ, воспринимаемый и создаваемый детьми (с учётом специфики и особенностей каждого вида искусства), становится целостным и глубоким.

Интерес к проблеме комплексного использования различных видов искусств для развития воображения детей (создания синтетического художественного образа) продиктован тем, что стремление к синтезу заложено в самом искусстве (генетические, морфологические, функциональные связи). Единство всех видов искусств обусловлено родством их образно-художественной природы. Все виды искусства объединяют: идея, выраженная в единстве переживания и мысли; художественный язык; единая структурная единица – образ; постижение мира в его целостности и единстве, утверждение нераздельности материи и духа.

Общая основа всех видов искусств – действительность, и разные виды искусства отражают её своим языком – языком звуков, красок, пластики. Ш.А. Амоношвили полагает, что если бы были изобретены такие весы, на которых можно было бы взвешивать виды искусства, то ни один из видов искусств не оказался бы весомее другого. Все они составляют ветви одного дере-

ва. Чтобы дать детям полноценное художественное образование, необходимо помочь увидеть это дерево с его кроной, дать возможность приблизиться к его высотам.

Взаимодействие искусств совершается не только через сходное, но и через противоположное. Это значит, что взаимодействие искусств основывается именно на том, что каждому виду искусства присущи такие специфические особенности, которых нет в других.

Прежде всего, виды искусства различаются способом материального воплощения художественного содержания (слово – для литературы, звук – для музыки, цвет – для живописи и т.д.). Каждый вид искусства имеет свои особенные средства воздействия на личность.

Различно соотношение рационального и эмоционального начала в каждом виде искусства. Если рациональный уровень осмысления доступен лишь словесному выражению, то эмоциональный органичен для музыки. Но интересно, что эти различия при их взаимодействии помогают познавать художественное содержание целостно. Увеличивая силу эмоционального воздействия на ребёнка, комплекс искусств образует качественно новый образ воображения.

Исследования многих учёных указывают на то, что в основе об-

разного начала взаимодействия искусств лежит взаимосвязь «выразительности» и «изобразительности». Образ воображения, созданный средствами разных видов искусств, будет более насыщенным и оригинальным. Музыка, живопись, литература в единстве ярче и точнее выражают, например, чувства и настроение человека (радость, тревогу, гнев и др.), черты характера (нежность, мужество, шутовскость и др.); изображают различные состояния и картины природы (звуки и шумы, пение птиц, журчание ручья, раскаты грома, колокольный звон и др.), движение (поступь, шаг человека, топот копыт, стук колёс и др.). Причём каждый вид искусства вносит в синтетическое целое свой вклад, обогащает его присущими данному искусству специфическими возможностями. Можно провести аналогии, которые позволят найти пересечения между музыкой, литературой и изобразительным искусством. Изобразительные средства: музыка – мелодия, живопись – линия, литература – звуковая линия. Выразительные средства: музыка – лад, живопись – колорит, литература – речевая мелодика. Композиция развития: музыка – соотношение гармонических построений, живопись – соотношение цветовых пятен и т.д. Интегрированное освоение детьми изобразительных

и выразительных средств разных видов искусства (затрагивающее эмоциональную сферу ребёнка и основанное на его стремлении познавать окружающий мир) даёт максимальную полноту восприятия, повышает творческую активность, желание преобразовательных действий, способствует жизнерадостному, творческому раскрытию личности каждого ребёнка.

Интегрированное обучение искусствам особенно важно на начальном этапе, когда у детей только складываются общие средства и способы художественной деятельности. Такое обучение позволяет «схватить» многие, на первый взгляд не похожие средства выразительности. Например, на музыкальных занятиях, дети получили общие представления о мажоре и миноре, стакато и легато. Дети учатся составлять различные сочетания их. Сочетания эти должны отражать определённый опыт переживаний детей. Помочь им найти в собственных эмоциях то, что должно быть передано сочетаниями звуков, может живопись и литература. Детям дают послушать три музыкальные пьесы, имеющие различную ритмику (из цикла И. Мамуляна «Кто живёт в лесу?» пьесы: «Лесная тишина», «Зайцы», «Медведи») и предлагают отобразить воображаемый образ, навеянный музыкой, в рисунке и назвать его. Слу-

шая музыку, дети воспринимают музыкальные ритмы и музыкальные контрасты через призму своих представлений о цвете. Воображаемый образ, конечно, у каждого ребёнка свой, но почти в каждом рисунке отразится общая эмоциональная характеристика музыки, которая подсказала этот образ. И, несмотря на то, что детям не сообщают названия пьес, названия рисунков могут быть близкими.

Результативность интегрированного освоения разных видов искусств для формирования воображения ребёнка зависит от взаимодействия двух процессов: экстерииоризации (воздействие объекта) и интериоризации (воспринимающий субъект). Под характером воспринимающего субъекта понимается активность ребёнка, его природные способности к творчеству. Важное связующее звено этих двух процессов в дошкольной и школьной практике – деятельность педагога, направляющего работу воображения детей. Неорганизованное воображение отрицательно влияет на уровень понимания художественного образа. Задача педагога – развивать воображение на основе постепенного накопления в процессе обучения необходимых знаний и умений. Во-первых, знание художественного языка и специфических средств выразительно-

сти литературы, музыки (темп, динамика, регистр, мелодия, ритм, тональность), изобразительного искусства (цвет, свет, линия, форма, колорит, контраст). Во-вторых, общих средств художественной выразительности (композиция, ритм, тон, свет, художественные повторы, параллели и т. д.). Развивать у детей способность к ассоциативному восприятию, поиску аналогий визуального и звукового изображения действительности; комбинаторные навыки.

Развивая воображение у ребёнка средствами интеграции искусств, воспитателю, музыкальному руководителю необходимо знать составляющие ступени воображения и, соответственно, параллельно развивать их (художественно-эстетическое восприятие, эстетическое чувство, эстетическое переживание). Художественно-эстетическое восприятие искусства – это исходный и важный этап воображения. В механизме художественно-эстетического восприятия важна синестезия – взаимодействие зрения, слуха и других чувств в процессе рецепции искусства. С.В. Кравкова доказывает закономерность взаимодействия органов чувств у человека, из чего следует, что воздействие на один из них непременно вызывает функционирование другого. Работая во взаимодействии, органы

чувств обеспечивают всестороннее восприятие действительности.

Художественный образ для воспринимающего предстаёт сразу в нескольких чувственных модальностях (по сути дела, в сфере нескольких видов искусств). Можно выделить два основных уровня ассоциативных связей, при помощи которых обеспечивается эта представленность. Ассоциации, лежащие в области объективного восприятия реальности. Например, форма рондо в музыке и поэзии; период, предложения, фразы в музыке и литературе; жанры в музыке, изобразительном искусстве, литературе. И уровень ассоциаций, в котором присутствуют те субъективные черты, которые свойственны конкретному человеку и никому более (по своему образному наполнению, по мере «отлёта» фантазии от действительности, по своей интенсивности, «картинности», поэтичности и т.д.). Чем богаче способность к ассоциации, тем неожиданнее воображение. Ассоциации – это «механизм», благо-

даря которому в нашем воображении символика искусства обретает конкретное образное воплощение.

Таким образом, комплексное воздействие искусств (при котором образуется временная связь между анализаторами, вследствие чего возникает ассоциация ощущений) способствует развитию воображения у детей.

Литература:

Амононашвили Ш.А. Здравствуйте, дети!: Пособие для учителя. 2-е изд. М.: Просвещение, 1998.

Кравков С.В. Взаимодействие органов чувств. Изд-во АН СССР, 1947.

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Художественная культура. Интегрированные занятия с детьми 5–7 лет. Книга для воспитателей дошкольных учреждений, педагогов дополнительного образования и учителей начальных классов. М.: АРКТИ, 2001.

Семенина С.К. Интеграция как путь модернизации школы. Методологические основы. М., РИЦ «Альфа» МГОПУ им. Шолохова.