«Я рисую музыку»

Зуева Надежда Валентиновна,

Россия, город Иваново,

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8»,

музыкальный руководитель,

моб. тел. 8 920 345 8175,

эл. почта: kaposina_n@bk.ru

Аннотация: *Раскрытие внутреннего мира ребёнка при прослушивании музыкальных произведений, выражение его чувств, ощущений, представлений через рисунок. Методические рекомендации по возрастным категориям в рамках авторской программы «В мире музыки и танца».*

В нашем дошкольном учреждении музыкальные занятия проводятся по авторской программе «В мире музыки и танца». Темы на год по возрастам: 1-я младшая группа – «Звуки вокруг нас», 2-я младшая группа – «Музыкальные картинки», средняя группа – «Одинаковое и неодинаковое», старшая группа – «Музыка моими глазами», подготовительная группа 1-е полугодие – «Сравнение», 2-е полугодие – «Выразительность и изобразительность». Сегодня одной из самых важных задач дошкольного воспитания является индивидуальный подход к каждому ребёнку, раскрытие творческого потенциала, создание условий для самовыражения. Музыка является одним из самых важных помощников в решении этих задач. Мы хотели бы поделиться опытом работы в этом направлении в рамках данной программы.

Конкретно разговор пойдёт об одном из способов самовыражения – перенесение своих внутренних эмоций во внешний мир, возможность показать себя другим через *рисунок*. На музыкальных занятиях мы учим детей чувствовать и выражать свои мысли и чувства. Нарисовать то, что я слышу, о чём думаю, что представляю – это то, с чем даже самый стеснительный, неуверенный в себе ребёнок может справиться. Развивая на своих занятиях тему «Я рисую музыку» на протяжении многих лет, я разработала некоторые методические рекомендации по возрастным категориям.

В основе способа лежит *сравнение.* ***1-й этап*** – рисуем *«Музыкальные картинки».* Название соответствует теме года по музыкальному развитию во 2-й младшей группе. Возрастная категория – 3-4 года. Уже в этом возрасте мы учим малышей сравнивать настроение музыки – весёлое или грустное. Мы рассказываем, что в коробочке живёт много карандашей. У каждого из них своё настроение. На первом занятии «Я рисую музыку» в гости приходят два карандаша. Красный карандаш – весёлый. Если им раскрасить картинку, она получится весёлой. Синий карандаш – грустный. Он нужен для грустных картинок. Слушаем песню композитора Т. Попатенко на слова М. Ивенсен «Скворушка прощается». Спрашиваю:

– Какое настроение у птички?

– Грустное.

– Потому и песенка грустная.

Всем жалко скворушку, которому надо улетать в далёкие края из родного дома. Предлагаю подарить птичке шарики, но шарики должны выражать настроение песенки. Показываю два карандаша – красный и синий. Красный цвет – весёлый, солнечный, синий цвет – грустный, «тучкины слёзки». Выбираем карандаш для шарика. Грустное настроение, значит, нужен грустный карандаш – синий. Далее дети раскрашивают шарики синими карандашами. Контуры шариков для раскраски приготовлены заранее. Во время работы снова включаю «Скворушка прощается». Эти шарики я ещё называю *«круги настроения».* Самые интересные и аккуратные работы вывешиваются на стенд.

Далее можно делать заготовки не круга, а фигуры. Если слушаем песенку про кошечку, можно взять фигуру кошечки, про собачку – фигуру собачки. Например, мы слушали пьесу «Медведь танцует под флейту» Ан. Александрова. Определили настроение медведя и музыки – весёлое. Выбираем «весёлый» карандаш – красный. Раскрашиваем фигуру «весёлого медведя». Во втором полугодии добавляется ещё «страшное» настроение – чёрный карандаш. Я предлагаю раскрасить страшный вирус. Вирус – это злодей, который заставляет детишек болеть. Для прослушивания можно взять фрагмент пьесы Г. Свиридова «Колдун», 3-ю часть. Название музыки не говорить. Важно, чтобы дети почувствовали настроение. На первом этапе мы учим детей выражать настроение музыки через выбор цвета. К концу года дети могут самостоятельно выбрать нужный карандаш для своей картинки.

Тема года по музыкальному развитию в средней группе – *«Одинаковое и неодинаковое»*. Опять работа начинается со сравнения. Возрастная категория – 4-5 лет. ***Этап 2-й*** – выбираем и рисуем. Дети учатся находить «одинаковое» и «неодинаковое». Например, на рисунке 2 зайчика. Один из них сидит, другой – скачет. На обоих рисунках изображены зайчики – «одинаковое». Но их действия разные – «неодинаковое». На занятии рассматриваем на картинке: балалайку, дудочку, деревянные ложки. Это русские народные музыкальные инструменты – «одинаковое». «Неодинаковое» – музыкальные инструменты и столярные инструменты. На картинке два контура – балалайка и топор или дудочка и молоток и т.д. Нужно выбрать и раскрасить только музыкальные инструменты. Карандаши разрешается выбрать по собственному желанию. Нет акцента на «цвета настроения». Каждый рисует свою балалайку или дудочку такой, какой он её видит в своём воображении.

Второй пример задания «сравнение – выбор – рисунок». Закрепляем понятие «*быстро – медленно».* Слушаем пьесу «Лошадка» Н. Потоловского. Лучше брать вариант с оркестром. Перед детьми две картинки – «Лошадка стоит» и «Лошадка бежит». Спрашиваю: – Какая картинка больше подходит нашей музыке? – «Лошадка бежит». – Почему? – Музыка быстрая.

Как видите, дети уже самостоятельно могут не только выбрать нужную картинку, но и объяснить свой выбор. Далее предлагается из двух фигур выбрать и раскрасить ту лошадку, которая соответствует музыке. Цвет карандашей выбирает сам ребёнок. У каждого – своя лошадка. У кого-то рыжая, у кого-то коричневая, а у кого-то – радужная, разноцветная. Фантазии нет предела.

Третий пример. Закрепление понятий *«солист – хор»*. Даём для сравнения картинки «Солист поёт» и «Хор поёт». К этому моменту дети уже умеют различать звучание одного голоса и звучание хора. Можно также обратить внимание на более тихое звучание солиста.

Четвёртый пример. Как можно через рисунок закрепить понятия *«громко – тихо»*? На рисунке два шарика – большой и маленький. Громкая музыка – много звука – большой шар. Тихая музыка – мало звука – маленький шарик. Дети раскрашивают тот шарик, который соответствует динамике звучания. Кроме того предлагается вспомнить цвета настроения и подобрать нужный карандаш. В этом задании учитывается и динамика звучания, и характер музыки. Можно взять более простое задание, сосредоточившись только на динамике. Предложить вспомнить два русских народных инструмента – гармонь и балалайку. У какого инструмента голос громче? Послушать и сравнить. Раскрасить более громкий инструмент или более тихий.

Можно придумать сравнения по темам *«Народное творчество» и «Авторское творчество»*. Например, взять два музыкальных инструмента – балалайку и скрипку. Раскрасить тот инструмент, чей голос звучит. В этом задании дети самостоятельно решают свою задачу. Музыкальные произведения подбирает музыкальный руководитель на своё усмотрение. Подобные задания дети воспринимают очень позитивно. К тому же этот способ действительно помогает лучше понимать и закреплять темы и понятия.

Тема года в старшей группе – *«Музыка моими глазами»,* возрастная категория – 5-6 лет. ***3-й этап*** – рисуем «чувства», «музыкальные образы». Главная задача – самостоятельность, личное отношение ребёнка к музыке, выраженное через рисунок. Разбираем цвета по эмоциональной направленности. Градация уже несколько иная. Красный цвет – торжественный, праздничный. Оранжевый, жёлтый – весёлые, жизнерадостные цвета. Ярко-розовый – приятное настроение. Светло-розовый, светло-сиреневый – мечтательность. Чёрный цвет – беда, горе, страх, коричневый – неприятности. Синий цвет – грустный цвет. Чем темнее карандаш, тем настроение резче выражено. Ярко-зелёный цвет – ближе к хорошему настроению, тёмно-зелёный – к плохому, и так далее. Однако, лучше, чтобы дети сами определили для себя связь цвета и настроения. На первом подготовительном занятии раскрашиваем «лепестки цветка» или «волшебные листочки» разным цветом. После каждого цвета можно попросить детей посмотреть на листочек и сказать, какие чувства он вызывает. Это индивидуальное осознанное цветовое восприятие.

Предлагаю использовать в работе два варианта. *1-й вариант*. Ребята слушают музыкальную пьесу, название которой я не говорю, и рисуют. Образы получаются самые разные, иногда неожиданные. Например, включила пьесу «Медведь» Г. Галынина. Кто-то нарисовал медведя, кто-то – великана. Один мальчик нарисовал войну. Никто не нарисовал бабочку или цветы. Дети чётко уловили надвигающуюся опасность и передали свои «музыкальные образы» через рисунок.

2-й вариант. Задание: нарисовать свои чувства, передать их через цвет. Определяем для себя характер, темп, динамику, отмечаем регистры и, в некоторых случаях, музыкальный жанр (три кита). Поскольку настроение в музыке часто меняется, у ребят получались интересные абстрактные картины: у кого-то – разноцветная радуга, у кого-то – радужное море, у кого-то чудо-ковёр. Такие образы чувств часто помогают мне понять то, что ребёнок не готов пока высказать словами, а вот выразить свои внутренние ощущения через рисунок может. Это очень помогает в индивидуальной работе с детьми. У меня был в старшей группе мальчик Игнат, маленький, незаметный, тихий. Внимание привлёк его рисунок – яркая радуга. Цвета менялись в-зависимости от малейших изменений в музыке. Именно благодаря этому рисунку я обратила на него более пристальное внимание. Через год он сыграл главного героя на детском празднике, уверенно участвовал во всех танцах, сценках. И дело не в том, что ему уделялось больше внимания, чем другим детям. Просто этому мальчику нужен был лишь толчок. После того, как он осознал собственные силы и возможности, у него возросла потребность в самовыражении. Похожий случай произошёл с Артёмом, посещавшим логопедическую группу. Его диагноз был «аутизм». Слушая музыку, он нарисовал шар, в котором поместил различные фигуры разных цветов. Было удивительно узнать, насколько глубоко он чувствует музыку, и как разносторонне воспринимает мир. Его рисунок помог понять, каким путём нам с ним нужно идти.

Хочу обратить ваше внимание, что в старшей группе тема «Я рисую музыку» занимает не часть музыкального занятия, как это было в средней и 2-й младшей группе, а всё занятие целиком. Проводить его можно прямо в группе при условии наличия музыкальной техники. Это даёт дополнительные возможности. Можно рисовать не только карандашами, но и красками. Например, при прослушивании пьесы М. П. Мусоргского «Балет невылупившихся птенцов» для выражения острого, яркого характера краски более желательны в работе. Музыкальная пьеса включается несколько раз. Ещё раз напоминаю – название музыкального произведения не произносится вообще ни в начале, ни в конце занятия.

4-й этап – рисуем «*тематические музыкальные образы*» в подготовительной группе, возраст детей – 6-7 лет. Вариант передачи «музыкальных образов» через рисунок – прослушивание пьесы, зная название. Вот пример. Тема занятия – «История о кукле». Берём для прослушивания три произведения о куклах из «Детского альбома» П.И. Чайковского: «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла». Сначала, как обычно, после прослушивания, поговорим, всё обсудим, сравним. Отметим, что это три разных жанра, «три кита»: песня без слов, траурный марш и танец. Даже попробуем изобразить слёзы девочки с помощью металлофона или музыкальных треугольников. Потом тут же, в музыкальном зале, садимся рисовать. Я прошу выбрать из трёх пьес и нарисовать то, что больше всего тронуло или понравилось, те «музыкальные образы», которые больше всего запомнились. Подчёркиваю: «Мне не важно, красиво получилось или не очень, главное – передать своё настроение, свои ощущения, свой музыкальный образ».

Следующий пример. Тема занятия «П. И. Чайковский об осени». Прослушали и сравнили песню «Осень» и «Октябрь. Осеннюю песню» из цикла «Времена года». Сравнили картины Исаака Левитана «Осенний день. Сокольники» и «Золотая осень». Спрашиваю:

– Какая картина более подходит нашим песням? – Первая.

На столе музыкальные инструменты: барабан, деревянные ложки, металлофон и звуковысотный колокольчик. Прошу выбрать инструмент, который можно использовать в дуэте с фортепиано в песне без слов?

Выбрали металлофон, объяснили, что можно изобразить капельки дождя. Далее рисуем музыкальные образы пьесы «Октябрь». У каждого получается своя картина.

Рисование можно использовать для закрепления материала по 2-х частным и 3-х частным музыкальным пьесам или любой другой темы. Перенесение своих чувств и ощущений на бумагу занимает немного времени, но приносит массу удовольствия и пользы. С одной стороны, это способ самовыражения ребёнка в одиночестве, выражение его личного отношения, с другой стороны, рядом – друзья, то есть в реальности ребёнок не один. Пока что он передаёт свои чувства через рисунок. Позднее, в школе, он сможет делать это через написание слов. Я практикую такие занятия уже много лет и с уверенностью могу утверждать, что подобный способ не только позволяет объединять несколько образовательных областей в одном занятии, но и даёт педагогу возможность найти индивидуальный подход к каждому ребёнку и понять его внутренний мир за короткое время. Детям же способ «Я рисую музыку» помогает преодолеть свою стеснительность и робость, стать более уверенными в себе, более самостоятельными, развивает творческий потенциал. Это путь к творческому самовыражению.

Предлагаю для ознакомления конспекты двух музыкальных занятий по теме «Я рисую музыку».

Средняя группа, тема: «Лошадка».

Цель: учиться выражать свои слуховые ощущения на бумаге через рисунок.

Задачи:

– учиться подражать движениям лошади, обыгрывать ситуацию «лошадка катает детей на санях»;

– повторять и закреплять навыки движений: прямой галоп, притопы одной ногой, бег с предметами (с обручами);

– развивать навыки движения по кругу и врассыпную;

– определять на слух скорость движения музыки;

– уметь выбрать из 2-х картинок подходящую под определение «быстрая музыка» и раскрасить её;

– учиться обыгрывать сюжет через ролевую игру.

Ход занятия.

Музыкально-ритмические движения.

М.Р: Отгадайте загадку.

Кто прямым галопом скачет

Иль рысцой бежит?

А подкова наудачу

Чья в дверях висит?

Грива есть, и спинка – гладка.

Это резвая… (ЛОШАДКА) (Н.В.Зуева)

Тема сегодняшнего занятия – «Лошадка».

Упражнение «На лошадках покатаемся» – работа в группе по 4 человека. Лёгкий бег, держась за обруч: впереди – лошадка, сзади – 3 пассажира – движение по кругу.

Фонограмма: «Лошадка» Железновы. Атрибуты: обручи из расчёта 1 обруч на 4 ребёнка.

Слушание.

«Лошадка» – вариант с оркестром – слушаем. 1)Определяем скорость музыки – лошадка бежит быстро. 2)Из двух картинок выбираем подходящую музыке. Лошадка бежит – быстрая музыка.

Фонограмма: *«Лошадка» Н. Потоловского. Атрибуты: картинки «Лошадка бежит» и «Лошадка стоит».*

Творчество.

Творческое задание «Рисуем музыку – на листке изображены контуры для раскрашивания – лошадь в спокойном состоянии и бегущая лошадь. Раскрасить ту картинку, которая подходит музыке – «Лошадка бежит».

М.Р: Гнедая, серая иль рыжая –

Какой свою лошадку вижу я?

Раскрашу ту, что скачет вдаль.

Карандашей совсем не жаль! (Н.В. Зуева)

Раскрашиваем под звуки музыки.

Фонограмма: *«Лошадка» Н. Потоловского. Атрибуты:* *заготовки контуров «Лошадь стоит», «Лошадь бежит». Пеналы с цветными карандашами – по кол-ву детей.*

Музыкальная игра.

Ролевая музыкальная игра «Лошадки в конюшне» – знакомить с музыкой, движениями и правилами игры. Учиться обыгрывать сюжет. Повторять танцевальные движения: прямой галоп, притопы одной ногой. Подражание лошадке.

Фонограмма: «Лошадки в конюшне», М. Раухвергер – Книга «Музыка и движение», стр. 116. Музыкально-ритмическая деятельность детей младшего и среднего дошкольного возраста. «Просвещение». Атрибуты: 2 стульчика, длинная палка.

Итог занятия:

– Кого мы сегодня раскрашивали? (*Бегущую лошадь.*)

– Почему вы решили, что лошадка бежит? (*Музыка быстрая.*)

– В новой игре вы сегодня играли роли. Кого вы изображали? (*Лошадей*.)

Подготовительная группа, тема **«П. И. Чайковский об осени».**

Цель: учиться выражать на бумаге свои музыкальные образы.

Задачи: – вспомнить великого русского композитора – П. И. Чайковского; – вспомнить 3-й кит – песню; – рассказать о цикле «Времена года» П.И. Чайковского; – рассмотреть и сравнить песню и «песню без слов» в творчестве композитора по теме «Осень»; – сравнить музыкальные картины П. И. Чайковского и художественные картины И. Левитана; – учиться подбирать музыкальные инструменты для дуэта в соответствии с характером и содержанием музыки; – учиться рисовать свои музыкальные впечатления.

Ход занятия.

Вход в зал ***–*** делаем круг по залу парами (бальный вариант) и проходим на стульчики к фортепиано.

Слушание музыки.

Атрибуты: портрет П. И. Чайковского, музыкальные инструменты: металлофон, барабан, деревянные ложки, звуковысотный колокольчик; картины И. Левитана «Золотая осень», «Осенний день. Сокольники».

М.Р: Перечислите 3 основных муз. жанра в музыке, 3 кита. (*ответы детей*) Сегодня темой нашего занятия будет песня. Какой композитор изображён на портрете? (*П. И. Чайковский)* П.И. Чайковский – великий русский композитор. Его музыка известна всему миру. Он давно умер, а музыка его до сих пор жива, любима и известна всем. Многие известные поэты, писатели, художники и композиторы использовали в своём творчестве тему осени. Давайте поговорим о песнях, написанных композитором П.И. Чайковским об осени.

М.р. предлагает послушать песню ***«Осень»*** – ***1-е прослушивание*** (1-й куплет). *Фонограмма* : *«Осень» П. И. Чайковского на слова А. Плещеева*.

М.Р: Какой характер песни? Какое настроение возникло у вас во время прослушивания? (*ответы детей*) У П. И. Чайковского есть целый сборник музыкальных пьес, который называется «Времена года». В сборнике столько пьес, сколько месяцев в году. Названия соответствуют названиям месяцев. Мы сегодня послушаем пьесу «Октябрь». Второе название пьесы «Осенняя песня». Это «песня без слов». Чем отличается «песня без слов» от просто песни? (*В ней нет слов*) Слов нет, но мелодия певучая, песенная, хорошо запоминается. Послушаем. ***«Октябрь» - 2-е прослушивание.*** *(Обмен впечатлениями.)*

Фонограмма: «Октябрь» *из цикла «Времена года» П. И. Чайковского.*

М.Р: Что общего в «песне без слов» «Октябрь» и песне «Осень»? (*Характер очень грустный, унылый, динамика – тихая, темп* – *медленный.*) Посмотрите внимательно на две картины известного русского художника Исаака Левитана – «Золотая осень» и «Осенний день. Сокольники». Какая картина более подходит по своему настроению песням П. И. Чайковского? (*ответы*)

М.р. предлагает назвать музыкальные инструменты, которые стоят на столе. Вызывает 4 человека и просит поиграть на них поочереди. М.Р: Какой инструмент вы бы выбрали для дуэта с фортепиано в песнях П. И. Чайковского и для чего? *(Металлофон – можно изобразить дождик).*

Творчество.

Атрибуты: цветные карандаши, листы бумаги.

М.р. предлагает на время стать художниками и нарисовать свои музыкальные впечатления на бумаге. Во время рисования будет звучать «Октябрь» П.И. Чайковского. Рисуем.

Фонограмма: «Октябрь» *из цикла «Времена года» П. И. Чайковского.*

В конце занятия подводим итог.

– Песни какого композитора мы сегодня слушали? (*Петра Ильича Чайковского, великого русского композитора*). – Какие песни П. И. Чайковского мы сегодня слушали? (*«Осень» и «Октябрь»*) – Как называется сборник пьес П.И. Чайковского, в котором 12 произведений по количеству месяцев в году? (*«Времена года»*) – Музыкальные образы какой песни мы сегодня рисовали? (*«Октябрь»*)

Хочется обратить ваше внимание на то, что возможность охватить всех детей и постараться помочь им пройти весь путь к творческому самовыражению действительно существует, однако возможно это только в тесном тандеме музыкального руководителя и воспитателей. Любые навыки, полученные на музыкальных занятиях, тесно переплетаются с теми, что они получают на группе.