

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №245» общеразвивающего вида

Творческий проект
«Времена года»

«Интеграция музыки, поэзии и изобразительного искусства в процессе развития
творческих способностей дошкольников»

Музыкальный руководитель:
Кузнецова Елена Сергеевна
Высшая квалификационная категория

Цель – вызвать у дошкольников познавательный интерес к данным видам искусства, приобщить детей к основам русской, в т.ч. народной, поэтической, живописной и музыкальной культуре, разбудить творческую инициативу.

Задачи:

1. Расширять и обогащать представления детей о временах года посредством музыкально-эстетического воспитания.
2. Воспитывать у детей любовь к природе и умение наслаждаться ее красотой.
3. Обогащать эмоциональный опыт и образное мышление детей.
4. Познакомить детей с известными русскими поэтами-классиками и их произведениями.
5. Познакомить детей с яркими образцами музыкальных произведений, отражающих природу, времена года.
6. Закрепить у дошкольников знание характерных примет каждого времени года.
7. Познакомить детей с биографией и творчеством выдающихся русских и зарубежных композиторов.
8. Познакомить детей с лучшими русскими художниками-пейзажистами (такими как Шишкин, Саврасов, Левитан и др.).
9. Провести тематические беседы о знаменитых отечественных поэтах-классиках (таких как Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Толстой, Некрасов и др.)

Ожидаемые результаты:

1. У детей расширяется кругозор знаний о музыкальном искусстве, композиторах, живописи, природе, традициях, обычаях и праздниках русского народа.
2. У детей обогащается, активизируется словарь по лексической теме: «Времена года»; совершенствуется произносительная сторона речи.
3. У детей активно развивается зрительное и слуховое восприятие.
4. У детей формируется художественно-эстетический вкус, восторженное отношение к искусству.

Вид проекта – групповой.

Тип проекта – творческий.

Участники проекта - дети и воспитатели детей подготовительной группы.

Возраст детей - 6-7 лет.

Форма проведения: познавательные занятия, беседы, досуги, развлечения, дидактические тематические игры, самостоятельная деятельность детей, работа с родителями.

Продолжительность – долгосрочный.

этапы проекта:

1 этап – констатирующий

Определение главного направления проектной деятельности.

Разработать концепцию:

- цель и задачи предстоящей работы;
- изучить литературу по проектной деятельности;
- провести предварительную работу, разработать дидактические игры, конспекты занятий, презентации и т.д.

Подобрать материал, распределить обязанности каждого из участников проекта.

Для успешной творческой деятельности создают такую обстановку, в которой детям было бы хорошо и комфортно, в которой хотелось бы творить.

Входят в проблему, систематизируют информацию по проблеме через организационную и нерегламентированную деятельность.

2 этап – формирующий.

В процессе реализации проектной деятельности, пользоваться методами и приемами, разработанными на первом этапе деятельности.

Разработать перспективный план мероприятий для взрослых с детьми.

Апробировать развитие творческих способностей детей.

Сделать фото разнообразных форм работы.

Проводить совместную работу по ознакомлению детей с сезонными изменениями в природе.

Изготавливают дидактический материал, проводят выставки продуктивной деятельности, планируют деятельность детей.

Слушают музыку, разучивают новые песни, игры, стихи.

Принимают участие в сочинении попевок, загадок.

3 этап – контрольный.

Проанализировать результаты проекта, разработать методические рекомендации по знакомству с временами года.

Проведение диагностики (*наблюдение за психо-эмоциональным состоянием, опрос детей, рассматривание и анализ рисунков детей, выполненных в ходе реализации проекта*).

Написание сценария праздника «Времена года в произведениях великих композиторов и художников», проведение праздника. Подведение итогов по результатам проекта.

Дети участвуют в празднике, представляют зрителям продукты своей деятельности: рисунки, альбомы и т.д.

Ожидаемый результат.

В результате творческо-познавательной деятельности, у детей появится устойчивый интерес к восприятию произведений поэтического, художественного и музыкального жанров, стремление расширить свой кругозор по данной теме, желание выявить и вникнуть в существующие в природе связи и отношения.

В процессе знакомства с музыкой, живописью и литературными произведениями, у детей пополнится словарный запас, они станут более грамотно изъясняться, с большим удовольствием участвовать в коллективном разговоре; появится желание самостоятельно заняться творчеством, выражать свои чувства, позитивное отношение к миру. Все это способствует развитию эстетического сознания детей, формированию их мировоззрения.

Одной из важных составляющих данного проекта является художественно-эстетическое воспитание: привитие детям хорошего эстетического вкуса, желания слушать, созерцать, узнавать, эмоционально реагировать, понимать, творчески развиваться; дети знакомятся с художественными произведениями данной тематики различных видов искусства – музыки, живописи, поэзии. Они научатся получать эстетическое удовольствие от общения с прекрасным, станут более восприимчивы, чувствительны, эмоциональны. Смогут более умело передавать свои ощущения: мимикой, жестом в своих рассказах, рисунках, в музыкально-ритмических движениях. Привитие детям хорошего эстетического вкуса, желания слушать, созерцать, узнавать, эмоционально реагировать, понимать, творчески развиваться.

Примечания:

1. На протяжении работы над проектом предполагается использование папок с накопительным материалом: «Русские и зарубежные композиторы-классики и их

творчество», «Сказка в музыке и в творчестве дошкольников», «Русские художники». «Сезонные музыкальные игры»

2.Проведение выставок рисунков и поделок детей в совместном творчестве с родителями в конце каждого сезона года: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето».

3.Консультации для родителей дошкольников в художественно- эстетической области познания по тематике Проекта (в форме бесед с использованием ИКТ) изготовление листовок, буклетов.

4.Помимо представленных авторов в поэтическом, художественном и музыкальном жанрах искусства в данном проекте рекомендуется использовать в работе с детьми примеры творчества и других знаменитых русских поэтов, художников и композиторов.

Проект «Времена года в музыке, живописи и поэзии».

Введение.

В данной работе мной будет сделан краткий анализ отображения природы в творчестве выдающихся российских деятелей искусств: П.И.Чайковского, И.И. Левитана, И.А. Бунина

Все мастера, выбранные в качестве темы данной работы, были представителями разных поколений, и расцвет их творчества приходился на два известнейших века русской культуры, однако они были представителями одной школы – реализма, которая развивалась и в музыке и в живописи и в поэзии. Все они обращались к теме «Времена года», да и вообще к теме «Природы», достаточно широко распространенной в мире искусства.

В данной работе я надеюсь найти и представить тот образ русской природы, который запечатлели эти художники разных поколений, используя средства разных видов искусства – музыки, живописи и поэзии.

Глава 1.Времена года в музыке П.И. Чайковского, живописи И.И. Левитана, поэзии И.А. Бунина.

1.1. ОСЕНЬ

В пьесе «Осенняя песня» («Октябрь»)П.И.Чайковского из цикла «Времена года» слышится не только сожаление об увядающей природе, но и осенняя песня в жизни человека. Певучесть мелодии пьесы напоминает протяжную русскую народную песню. Интонации мелодии похожи на вздохи, отражающие душевную боль и безысходную печаль. Вот эту тишину осени, задумчивость природы передал Пётр Ильич Чайковский в своей «Осенней песне».

Да, осень это немного грустное, но и прекрасное время года. Его красотой всегда восхищались поэты, музыканты, художники. Чтобы нарисовать картину: у художника есть краски, у поэтов - слова, у композитора - только звуки. Но ими можно прекрасно рисовать, так же, как это делает Пётр Ильич Чайковский. Как же сильно созвучно по своему настроению с музыкой Чайковского

стихотворение И.А. Бунина «Листопад». Возможно, ли поэзией передать мучительную жалость расставания природы с ее великолепием перед приходом долгой суровой зимы? Вот его фрагмент:

«Листопад».

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца..

Очень точно зрительно передает красоту осеннего леса И.И. Левитан своим полотном «Золотая осень» или картиной «Осень».

А как невообразимо сочетаются картина И.И. Левитана «Осень. Охотник» со стихотворением И.А. Бунина «Не видно птиц».

* * *

Не видно птиц. Покорно чахнет
Лес, опустевший и больной.
Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной.
Глушь стала ниже и светлее,
В кустах сваялася трава,
И, под дождем осенним тлея,
Чернеет тёмная листва. А в поле ветер.
День холодный
Угрюм и свеж — и целый день
Скитаюсь я в степи свободной,
Вдали от сел и деревень.

И, убаюкан шагом конным,
С отрадной грустью внемлю я,
Как ветер звоном однотонным,
Гудит-поет в стволы ружья.
1889 г.

Словно один и тот же сюжет изображали «певцы» природы, рожденные с разницей в десять лет.

В работах трех этих мастеров, не только можно услышать трепетную тишину осеннего леса, увидеть щедрую осеннюю позолоту на всём, чего коснулось лёгкое и прозрачное дыхание осени, но и почувствовать светлую грусть и умиротворение.

1.2. ЗИМА

Вслед за неповторимой русской осенью наступает непредсказуемая, выюжная зима, которую представил в музыкальной пьесе «У камелька» («Январь» - из цикла «Времена года») П.И. Чайковский.

Сменяющие друг друга музыкальные образы этой мелодии отражают переменчивость русской зимы: от ясного морозного дня до буйствующей метели. Нежные, мягкие звуки, противопоставленные тревожным, резким и энергичным, помогают представить ощущения человека, сидящего в кругу близких и дорогих людей у камелька и слушающего, как за окном воет и беснуется пурга. Подобным настроением проникнуто и стихотворение И.А. Бунина «Сумерки».

«Сумерки».

Всё - словно в полусне. Над серою водою
Сползает с гор туман, холодный и густой,
Под ним гудит прибой, зловеще расстилаясь,
А темных голых скал прибрежная стена,
В дымящийся туман погружена,
Лениво курится, во мгле небес теряясь.
Суров и дик ее могучий вид!

Под шум и гул морской она в дыму стоит,
Как неугасший жертвенник титанов,
И ночь, спускаясь с гор, вступает точно в храм,
Где мрачный хор поет в седых клубах туманов
Торжественный хорал неведомым богам.

1900

Удивительно перекликаются интонации стихотворения, музыкальной пьесы и картин И.И. Левитана «Зимой в лесу. Волк» и «Лес зимой».

А в своем стихотворении «Родина» И.А. Бунин словно описывает картину И.И. Левитана «Зимой в лесу. Волк».

«Родина»

Под небом мертвенно-свинцовым
Угрюмо меркнет зимний день,
И нет конца лесам сосновым,
И далеко до деревень.
Один туман молочно-синий,
Как чья-то кроткая печаль,
Над этой снежною пустыней
Смягчает сумрачную даль.

Вместе с поэтом, композитором и художником невольно ощущаешь таинственность и прелесть долгих зимних вечеров, слышишь мелодии зимней метели и потрескивание дров в печи, почувствуешь холод и зимний сон природы в скромном пейзаже.

1.3. ВЕСНА

После продолжительной, почти полугодовой, русской зимы незаметно подкрадывается весна. Музыкальная пьеса П.И.Чайковского «Подснежник» («Апрель» - из цикла «Времена года») наполнена светлым лирическим чувством. Композитор передаёт волнующе радостное, трепетное настроение, устремлённое навстречу солнцу, надеждам, счастью, упоение расцветающей природой. Приход весны всегда вызывал в композиторе необычайное воодушевление и подъём духа, о чём свидетельствуют его воспоминания: «...Какое волшебство наша весна своею внезапностью, своей роскошной силой! Как я люблю, когда по улицам потекут потоки тающего снега и в воздухе почувствуется что-то живительное и бодрящее! С

какою любовью приветствуешь зелёную травку! Как радуешься прилёту грачей и за ними жаворонков и других заморских лётных гостей!»

Созвучно такому восприятию весны стихотворение И.А. Бунина «Бушует полая вода...».

* * *

Бушует полая вода,
Шумит и глухо и протяжно.
Грачей пролетные стада
Кричат и весело и важно.
Дымятся черные бугры,
И утром в воздухе нагретом
Густые белые пары
Напоены теплом и светом.
А в полдень лужи под окном
Так разливаются и блещут,
Что ярким солнечным пятном
По залу «зайчики» трепещут.
Меж круглых рыхлых облаков
Невинно небо голубеет,
И солнце ласковое греет
В затишье гумен и дворов.

Весна, весна! И все ей радо.
Как в забытьи каком стоишь,
И слышишь свежий запах сада,
И теплый запах талых крыш.
Кругом вода журчит, сверкает,
Крик петухов звучит порой,
А ветер, мягкий и сырой,
Глаза тихонько закрывает.
1892 год.

Насколько перекликаются настроения стихотворения, музыкальной пьесы и картины И.И. Левитана «Весна. Большая вода»! Радость пробуждения природы, пронизывающая произведения великих мастеров, вызывает непередаваемый душевный отклик, ощущение сопричастности этой вечной красоте земли.

1.4. ЛЕТО

Но вот и долгожданное лето. Его скромное очарование отразилось в музыкальной пьесе П.И.Чайковского «Баркаролла» («Июнь» - из цикла «Времена года»). Насколько лирична, светла и трогательна эта мелодия лета, которая звучит мягко, блаженно и безмятежно. Поэтичность созданного музыкального образа очень близка образному строю приведенного стихотворения И.А. Бунина «Ночные цикады».

«Ночные цикады».

Прибрежный хрящ и голые обрывы
Степных равнин луной озарены.
Хрустальный звон сливает с небом нивы.
Цветы, колосья, травы им полны,
Он ни на миг не молкнет, но не будит
Бесстрастной предрассветной тишины.
Ночь стелет тень и влажный берег студит,
Ночь тянет вдаль свой невод золотой —
И скоро блеск померкнет и убудет.

Но степь поет. Как колос налитой,
Полна душа. Земля зовет: спешите
Любить, творить, пьянить себя мечтой!
От бледных звезд, раскинутых в зените,
И до земли, где стынет лунный сон,
Текут хрустально трепетные нити.
Из сонма жизней соткан этот звон.

Удивительно передают безмятежность, покой, апофеоз расцвета и силы природы в самое время её расцвета, её триумфа – «лета природы» картины И.И. Левитана: «Над вечным покоем», «Луг на опушке леса»

Картину И.И. Левитана «Сумерки. Стога» возможно изложить поэзией И.А. Бунина, выразившейся в стихотворении «Месяц задумчивый...»

Месяц задумчивый, полночь глубокая...

Хутор в степи одинок...

Дремлет в молчанье равнина широкая,

Тепел ночной ветерок.

Желтые ржи, далеко озаренные,

Морем безбрежным стоят...

Ветер повеет - они, полусонные,

Колосом спелым шуршат.

Ветер повеет - и в тучку скрывается

Полного месяца круг;

Медленно в мягкую тень погружается

Ближнее поле и луг.

Зыблется пепельный сумрак над нивами,

А над далекой межой

Свет из-за тучек бежит переливами -

Яркою, желтой волной.

И сновиденьем, волшебною сказкою

Кажется ночь,- и смущен

Ночи июльской тревожною ласкою

Сладкий предутренний сон... 1886

Заключение.

Природа – это одно из естественных проявлений нерукотворного прекрасного, поэтому ее эстетизм всегда привлекал художников, за многими из которых в течение творческой жизни так и закрепилось звание «пейзажиста», ибо как можно прекратить восхищаться или черпать вдохновение в том, что устроено как живой организм и функционирует настолько совершенно!

В русской природе нет вечных, неменяющихся в разные времена года крупных объектов вроде гор, вечнозеленых деревьев. Все в русской природе непостоянно по окраске и состоянию. Разнообразнейший по оттенкам и степени насыщенности цветом осенний лес.

В России континентальный климат, и он создает особенно суровую зиму и особенно жаркое лето, длинную, переливающуюся всеми оттенками красок весну, в которой каждая неделя приносит с собой что-то новое, затяжную осень, в которой есть и ее самое начало с необыкновенной прозрачностью воздуха, воспетое

И.А. Буниным, и особой тишиной, свойственной только августу, и поздняя осень, которую так любил А.С. Пушкин.

Русская поэзия, как и живопись, тоже откликается на все это многообразие. Следует отметить, что соединение трёх великих имён не случайно. Пётр Ильич Чайковский, Исаак Ильич Левитан, Иван Алексеевич Бунин – художники разных поколений. Но их объединяет характерное для второй половины XIX века обращение художественного сознания к идеальным началам бытия, которое критики назвали «великим походом» «в поисках истинной красоты переживаний и состояний, единящих человека с природой». Именно «созерцание природы в пейзажах и явлениях, искание внутреннего смысла... в дереве, цветке» помогают увидеть в жизни «светлую поэзию». Такой взгляд на природу, умение в музыкальных, живописных и словесных картинах выразить всё многообразие мира, всё богатство переживаний в сочетании с правдивостью изображения, простотой и доступностью объединяет П.И. Чайковского, И.И. Левитана и И.А. Бунина.

К тому же известно, что И.И. Левитан очень любил музыку и часто работал под звуки произведений Петра Ильича. Полотна художника часто сопоставляют с музыкой великого русского композитора, находя в них тихую, плавную песенность, тяготение к «лирическому раскрытию длящегося как песня состояния природы

врусских вёснах и осенях». В свою очередь, М.Волошин писал, что стихотворения И.А. Бунина очень близки «тонкому и золотистому, чисто левитановскому письму».

Познакомившись с прекрасными стихами И.А. Бунина, послушав чарующую музыку П.И.Чайковского, задумавшись над пейзажами И.И. Левитана осознаёшь, как необъяснимо гармонично сочетается в мире обыденное и прекрасное, как в предельной простоте звука, цвета и слова можно отразить непостижимое величие природы.

Но не каждый умеет воспринимать красоту мира. Вслед за И.А. Буниным надо услышать напряжённый зов земли, наполнить свою жизнь счастьем и радостью бытия. Поспешим «любить, творить, пьянить себя мечтой»!

