

Методика «Воспитание искусством»: классическая музыка и поэзия в развитии личности ребенка

Митрохина Елена Владимировна,
музыкальный руководитель МБДОУ
«Детский сад №7 «Солнышко
им. Д.М. Гармаш»»
д. Баграмово Рыбновский район
Рязанской области

Аннотация

Статья рассматривает методику «Воспитание искусством» Т.И. Смирновой как эффективное средство художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. Методика интегрирует классическую музыку, поэзию и движение для формирования эмоционального интеллекта, творческого мышления и нравственных качеств. Автор статьи анализирует теоретические основы методики, ее практическое применение в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования, а также влияние классического искусства на развитие личности ребенка. Особое внимание уделяется роли педагога как организатора и помощника для детей в процессе творческого познания, а также взаимодействию педагога с семьей воспитанников.

Ключевые слова: *воспитание искусством, классическая музыка, поэзия, художественно-эстетическое развитие, ФОП ДО, эмоциональный интеллект.*

Современное дошкольное образование ориентировано на развитие целостной личности ребенка через интеграцию различных видов искусств. Методика «Воспитание искусством», разработанная Т.И. Смирновой, представляет собой синтез классической музыки, поэзии, танца и литературы для комплексного развития детей дошкольного возраста [3]. В контексте реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО) данная методика соответствует задаче художественно-эстетического развития – приобщение к культурным ценностям и развитие коммуникативных навыков [1].

Теоретической основой методики является идея синтеза искусств, где классическая музыка и поэзия выступают инструментами воздействия на эмоциональную и когнитивную сферы ребенка. Ключевые компоненты включают: классическую музыку (произведения Чайковского, Вивальди, Мусоргского) для развития слухового восприятия и эмоциональной отзывчивости; поэзию и литературу для обогащения словарного запаса и развития воображения; танцевальную и вокальную импровизацию для снижения тревожности и развития коммуникативных навыков. Методика соответствует положениям ФОП ДО о развитии эмоционального отклика на искусство и творческих способностей. Исследования показывают, что искусство способствует развитию эмоционального интеллекта, творческого

мышления и социальной адаптации [4]. На практике методика реализуется через интегрированные занятия, сочетающие слушание и анализ классической музыки, работу с поэтическими текстами (фольклор, стихи), а также танцевальные и вокальные импровизации.

Классическая музыка и поэзия оказывают комплексное влияние на развитие личности ребенка, затрагивая ключевые аспекты его становления. В области когнитивного развития они способствуют усилению памяти, улучшению концентрации внимания и развитию аналитического мышления через восприятие сложных музыкальных форм и поэтических образов. Одновременно происходит эмоциональное развитие: дети учатся распознавать, понимать и выражать различные эмоции, что формирует эмоциональный интеллект и способность к эмпатии. Социальное развитие проявляется в совершенствовании коммуникативных навыков благодаря коллективному обсуждению произведений и совместным творческим проектам. Кроме того, классические произведения искусства также играют ключевую роль в нравственном воспитании, знакомя детей с общечеловеческими ценностями, этическими нормами и культурными традициями, что закладывает моральные основы и способствует формированию целостной гармоничной личности.

В рамках методики «Воспитание искусством» применяется комплекс взаимодополняющих приемов работы, направленных на глубокое интегрирование классической музыки и поэзии в образовательный процесс. Одним из эффективных подходов являются музыкально-визуализационные этюды, когда дети закрывают глаза и создают образы при прослушивании классических произведений с последующим переносом своих впечатлений на бумагу через рисование. Важное место занимает театрализация поэтических произведений, где воспитанники создают мини-спектакли на основе классических стихотворений, самостоятельно распределяя роли, продумывая движения и отработывая интонационные нюансы.

Значительный потенциал раскрывается через организацию интегрированных проектов, объединяющих различные виды искусств в рамках единой тематики. Особой популярностью пользуются музыкально-поэтические диалоги, где происходит органичное чередование музыкальных фрагментов и поэтических строк, что позволяет детям анализировать взаимодополняющий характер разных видов искусства. Творческие мастерские предоставляют возможность совместного создания простых музыкальных инструментов с их последующим использованием для аккомпанемента.

Сравнительный анализ различных интерпретаций музыкальных произведений и поэтических переводов развивает у детей критическое мышление и культурную восприимчивость. Импровизационные игры стимулируют спонтанное выражение эмоций через движение и звук, в то время как взаимодействие с живописью формирует целостное представление о художественной культуре разных эпох. Современный образовательный процесс обогащается через использование цифровых технологий, включая создание интерактивных иллюстраций и запись детских выступлений для последующей рефлексии.

Завершающим элементом методики становятся рефлексивные круги, где дети учатся аргументированно выражать свои впечатления и уважительно относиться к восприятию сверстников. Все перечисленные приемы адаптированы для разных возрастных групп и способствуют реализации требований ФОП ДО в области художественно-эстетического развития, обеспечивая комплексное воздействие на формирование личности ребенка через синтез искусств.

Особая роль в реализации методики отводится педагогу, который выступает в качестве организатора и помощника, направляющего детей к самостоятельным открытиям, а не дающего готовые знания. Ключевыми аспектами являются интеграция музыки, литературы и движения, учет возрастных особенностей детей и создание соответствующей предметно-пространственной среды. Взаимодействие с семьей включает участие родителей в занятиях и мастер-классах, что усиливает эффект методики [3]. Это соответствует принципам ФОП ДО о партнерстве с семьей в образовательном процессе.

В своей педагогической практике я активно адаптирую и применяю принципы методики «Воспитание искусством».

При организации и проведении занятия для детей 4-5 лет на тему «Осень» с целью формирования целостного художественно-эстетического впечатления об осени через интеграцию музыки, поэзии, движения и изобразительной деятельности можно использовать следующие приемы:

1. Слушание: «О чем плачет скрипка?» (Музыкальный настрой)

Действия педагога: Заранее создается предметно-пространственная среда: затемнение, на экране или мольберте — репродукция картины И. Левитана «Золотая осень». Дети удобно располагаются на ковре. Педагог не называет произведение, а создает загадку: «Сейчас мы услышим музыку, которая спряталась в этих красках. Давайте послушаем и подумаем, какое время года она нам рассказывает? Веселое оно или грустное?». Дети закрывают глаза и слушают фрагмент «Осень» (часть «Allegro» из скрипичного концерта «Осень» цикла «Времена года» А. Вивальди).

После прослушивания следует диалог. Педагог задает наводящие вопросы: «Эта музыка быстрая или медленная? (дети отвечают: «быстрая!») А громкая или тихая? («то громче, то тише»). Как вы думаете, это веселая осень или грустная? («веселая, потому что листья танцуют!»). Похоже ли настроение музыки на картину?». Таким образом, дети учатся анализировать музыкальный образ и связывать его с визуальным.

2. Поэзия: «Стихи, которые звучат» (От музыки — к слову)

Действия педагога: Педагог говорит: «А теперь давайте послушаем, как русский поэт Александр Сергеевич Пушкин слышал осень». Выразительно, с паузами и интонационной окраской читается отрывок: «Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса...». Дети делятся своими ассоциациями. Вопросы педагога направляют их: «У поэта осень «унылая», а в музыке Вивальди она была веселой. Почему так может быть? (дети высказывают предположения: «потому что дождь пошел», «потому что лето

кончилось»). Какие слова у Пушкина вам показались самыми красивыми? («очей очарованье»). Что это значит?». Этот этап развивает образную речь, умение сравнивать и находить контрасты в разных видах искусства.

3. Движение и импровизация: «Танец золотых листьев» (Воплощение образа)

Действия педагога: Детям раздаются легкие шелковые платки или салфетки желтых, оранжевых, красных оттенков. Педагог предлагает: «Давайте превратимся в осенние листья, которые кружит ветер. Наша музыка — это ветер, а платки — наши листочки. Послушаем еще раз музыку Вивальди: когда она звучит громко и быстро — ветер сильный, листья кружатся быстро; когда музыка становится тише — ветер стихает, и листья плавно опускаются на землю». Под повторное звучание фрагмента дети импровизируют, двигаясь по залу. Они интерпретируют музыкальные нюансы через движение: бегут на цыпочках, кружатся, высоко подбрасывают платки, а затем плавно приседают, укладывая «листочки» на пол. Это снимает мышечное напряжение, развивает координацию и эмоциональную выразительность.

4. Изобразительная деятельность: «Рисуем музыку осени» (Визуальная рефлексия)

Действия педагога: На столах подготовлены листы бумаги, восковые мелки или гуашь осенних цветов. Музыка Вивальди звучит снова, но уже фоном. Педагог предлагает: «А теперь давайте нарисуем те чувства и образы, которые у нас родились: и от музыки, и от стихов, и от танца. Не нужно рисовать конкретный домик или дерево. Попробуйте передать линиями и красками, какая осень у вас получилась — веселая, как у Вивальди, или задумчивая, как у Пушкина, или и такая, и такая?».

Дети рисуют под музыку, что способствует — взаимовлиянию органов чувств. Это не просто рисунок, а материализация их эмоционального опыта, полученного на занятии.

В конце занятия дети вместе с педагогом рассматривают рисунки, и каждый желающий может рассказать, что он изобразил и почему. Это учит аргументировать свои чувства и уважать мнение других.

Такие занятия комплексно развивают речь, воображение, эмоциональный интеллект и моторику, что полностью соответствует задачам ФОП ДО [1]. В рамках проектной деятельности мы с детьми подготовили музыкально-поэтический мини-спектакль «Зимняя сказка», где соединились фрагменты музыки П.И. Чайковского, стихи русских поэтов о зиме и элементы театрализации. Родители были приглашены на премьеру, что усилило эмоциональный отклик детей и укрепило связь между семьей и детским садом.

Выводы:

Таким образом, методика «Воспитание искусством» доказала свою эффективность в моей педагогической практике как комплексный инструмент художественно-эстетического развития в условиях реализации ФОП ДО. Данный подход успешно способствует формированию эмоционального интеллекта, развитию креативного мышления и становлению культурной идентичности у детей дошкольного возраста, создавая прочную основу для их

успешной социализации и будущей самореализации. В качестве перспективы для собственной дальнейшей работы я вижу углубленное изучение возможностей интеграции данной методики с современными цифровыми технологиями (создание интерактивных презентаций с элементами музыки и анимации) для повышения вовлеченности детей в образовательный процесс.

Список литературы:

1. Федеральная образовательная программа дошкольного образования (ФОП ДО). - URL: <https://fopdo.ru>
2. Смирнова Т.И. Воспитание искусством: методическое пособие для педагогов. - М.: Мир искусства, 2020.
3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2020.
4. Громова О.Е. «Сказка в развитии малыша. Учебно-методическое пособие». — М.: ТЦ Сфера, 2020.
5. Тарасова К.В. (ред.) «Музыкальное развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО». — М.: Национальный книжный центр, 2020.

Приложение 1

Календарно-тематический план работы по методике «Воспитание искусством» на учебный год (подготовительная к школе группа 6-7 лет)

Цель: Художественно-эстетическое развитие и формирование эмоционального интеллекта детей через синтез классической музыки, поэзии, изобразительной и двигательной деятельности.

Месяц	Тематика блока занятий	Музыкальный репертуар	Литературный репертуар	Основные виды деятельности	Интеграция с другими областями
Сентябрь	«Осень – дивная пора» (Настроения осени)	П.И. Чайковский «Октябрь. Осенняя песнь» А. Вивальди «Осень» (Allegro)	А.С. Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье!...», А. Толстой «Осень»	Слушание и сравнение двух музыкальных образов осени (задумчивый и праздничный). Рисование «Осенний дождь и солнце» под музыку. Импровизация «Танец листьев».	Познавательное развитие: наблюдения за природой. Речевое развитие: обогащение словаря (хмурая, золотая, прозрачный).
Октябрь	«Сказка в музыке» (Волшебные образы)	Н.А. Римский-Корсаков «Полет шмеля»,	Отрывки из сказок А.С. Пушкина («Сказка о царе Салтане»),	Музыкальные загадки «Угадай героя». Лепка	Социально-коммуникативное развитие: развитие навыков

		«Три чуда» (фрагменты) М.П. Мусоргский «Избушка на курьих ножках»	русские народные сказки.	«Сказочный персонаж» по мотивам прослушанной музыки. Инсценир овка коротких эпизодов.	сотрудничества в инсценировке. Художествен но-эстетическое развитие: знакомство с книжной графикой.
Ноябрь	«Мамины глаза» (Образ матери, теплота, нежность)	Л.В. Бетховен «К Элизе», Й. Брамс «Колыбельн ая»	Е. Благинина «Посидим в тишине», А. Барто «Разлука»	Беседа о самом дорогом человеке – маме. Создание «музыкального портрета» мамы. Рисование «Букет для мамы» под нежную музыку. Разучиван ие и исполнение песни о маме.	Социально коммуникативное развитие: воспитание нравственных качеств, любви и уважения к матери. Речевое развитие: составление рассказов о маме.
Декабрь	«Зимние узоры» (Волшебство зимы)	П.И. Чайковский «Декабрь. Святки», «Вальс	С.А. Есенин «Поет зима – аукает», И. Суриков «Белый снег,	Слушание и визуализация: рисование «Морозные узоры» под	Познаватель ное развитие: свойства снега и льда. Физическое развитие: развитие

		снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик»	пушистый»	«Вальс». Пластиче ский этюд «Снежинки». Сравнени е музыки праздника и тихой метели.	крупной моторики в этюдах.
Январь	«В гостях у сказки» (Новогодние чудеса)	П.И. Чайковский Фрагменты из балета «Щелкунчик»: «Марш», «Танец Феи Драже», «Русский танец»	Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик » (адаптированный пересказ)	Музыкаль но- пластическая композиция «Бал кукол». Создание коллективной работы «Новогодний бал». Просмотр фрагментов мультфильма по балету.	Социально- коммуникативное развитие: культура поведения на празднике. Познаватель ное развитие: знакомство с традициями празднования Нового года.
Февраль	«Мальчики и девочки: разные характеры» (Музыкальные портреты)	Э. Григ «В пещере горного короля» (мужественный, таинственный образ), Ф. Шопен	А. Барто «Вовка – добрая душа», «Любочка»	Беседа о характерах. Двигательная импровизация: мальчики изображают «богатырей»,	Социально- коммуникативное развитие: формирование гендерной принадлежности, уважения к

		«Вальс до-диез минор» (нежный, лиричный)		девочки – «принцесс». Рисование музыки разного характера разными материалами.	противоположному полу.
Март	«Весна-красна» (Пробуждение природы)	П.И. Чайковский «Апрель. Подснежник», А. Вивальди «Весна» (Allegro)	Ф. Тютчев «Весенние воды», Русские народные залички о весне	Сравнение музыкальных образов весны (нежный подснежник и бурный ручей). Рисование «Первые проталины» под музыку. Разучивание весенних заличек.	Познавательное развитие: признаки весны. Речевое развитие: разучивание малых фольклорных форм.
Апрель	«Путешествие по странам» (Музыкальные краски мира)	Ж. Бизе «Марш Тореадора» (Испания), П.И. Чайковский «Итальянская песенка»	Стихи и сказки разных народов (адаптированные)	Беседа о том, как музыка может рассказать о стране. Просмотр репродукций картин	Познавательное развитие: расширение представлений о мире. Социально-коммуникативное развитие:

				художников этих стран.	толерантность, интерес к другим культурам.
Май	«День Победы: мир и война в музыке» (Контрастные образы)	Д.Д. Шостакович «Ленинградс кая симфония» (фрагмент, тревожная тема), М.И. Блантер «Катюша» (песня о мире)	Стихи о войне и мире (А. Усачев «Что такое День Победы?»)	Беседа о мире и войне через призму музыки. Создание коллективного плаката «Мир нужен всем» под песню «Катюша». Слушание и рисование: «Какого цвета мир?».	Социально- коммуникативное развитие: патриотическое воспитание, формирование первичных представлений об исторических событиях. Нравственно е воспитание: ценность мирной жизни.
Итоговое занятие (Май)	«Наш вернисаж» (Презентация года)	Фрагменты всех изученных произведений за год	Стихи по выбору детей	Выставка детских работ за год. Музыкаль ная викторина «Угадай мелодию». Творческ ий вечер для родителей: небольшие инсценировки,	Все образовательные области: обобщение и презентация результатов года.

				танцы.	
--	--	--	--	--------	--

