

Погружение в мир природы и музыки

Арттехнологии в воспитании младших школьников

Е.М. КЛЕМЯШОВА,

кандидат педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, Институт семьи и воспитания, Российская академия образования, Москва

Обновление содержания образования школьников приводит к поиску новых психолого-педагогических средств воспитания и обучения. К таким средствам относятся различные арттехнологии (технологии воспитания искусством). Использование в них языка музыки, поэзии, живописи и приемов своеобразного «погружения» в мир природы способствует развитию эмоциональной сферы учащихся, их образного мышления, воображения, творческого потенциала.

В представленных в данной статье арттехнологиях особое внимание уделяется расширению чувственного опыта младших школьников, развитию эмоционально-ценностного восприятия окружающего мира и самих себя, воспитанию нравственных качеств личности.

Важнейшим психологическим приемом, используемым в арттехнологиях, является классическая музыка. Она развивает у детей образное мышление, воображение, а также фантазию и эстетический вкус.

Академик Б.Т. Лихачев утверждал, что человека должна окружать экологически чистая звуковая среда. Создайте у себя в классе и посоветуйте родителям своих воспитанников собрать дома фонотеку «экологической музыки» — записи музыкальных произведений, которые позволят всегда поддерживать нужный психологический настрой, помогут снять напряжение и стресс, создадут особую атмосферу уюта и спокойствия. Такая фонотека включает в себя произведения мировой классики, воссоздающие картины природы и целую гамму человеческих чувств, возникающих при соприкосновении с ней.

В фонотеку «экологической музыки» следует включить, прежде всего, те произведения о природе, в которых есть опреде-

ленная «сюжетная линия». Так, например, в Концерте № 4 фа минор «Зима» А. Вивальди (цикл «Времена года») есть фрагмент, которому автор дал название «Сильный ветер, от холода бегут и топают ногами». П.И. Чайковский в симфонии «Зимние грезы» озаглавил две первые части так: «Грезы зимнею дорогой», «Угрюмый край, туманный край». У К. Дебюсси есть прелюдии «Шаги на снегу», «Туманы».

В музыке часто отображены разнообразные природные явления. Вспомним, как мастерски А.П. Бородин в прологе оперы «Князь Игорь» передал психологию природы в сцене солнечного затмения — такого необычайного, грозного ее проявления. Композитор выразил впечатление, которое солнечное затмение производит на почти безмолвных, подавленных ужасом людей. А вот поднимается солнце и заливают светом верхушки деревьев... Это — «Утро» Э. Грига, в котором, если внимательно прислушаться, можно услышать и наигрыш пастушьего рожка, и звон ручья... Великолепны музыкальные пейзажи — вот призрачный, таинственный колорит ночи и спокойное, зачарованное настроение, так поэтично переданные М.П. Мусоргским в произведении «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки».

Как точно «нарисованы» музыкальные образы природы в «Лунном свете» К. Дебюсси, «Покое леса» А. Дворжака, «Серых облаках» Ф. Листа! Слушая эти произведения, мы мысленно воссоздаем в своем воображении замечательные картины природы, чувствуем ее настроение, постигаем ее и эмоционально сливаемся с ней.

В музыке отображен и мир животных. Под воздействием музыки наше воображение рисует задорных, бестолково суесящих-

ся птенцов, еще не совсем освободившихся от скорлупы («Балет невылупившихся птенцов» М.П. Мусоргского), стремительный «Полет шмеля» Н.А. Римского-Корсакова, в котором затейливая инструментальная «вышивка» так похожа на настоящее жужжание... А как великолепны образы тяжелого, неповоротливого слона и упрямого осла в сюите «Карнавал животных» К. Сен-Санса!

А вот и ряд совершенно фантастических образов: Кикимора А.К. Лядова, русалка А.С. Даргомыжского, ведьмы М.П. Мусоргского из «Ночи на Лысой горе», лесные духи — тролли из произведения Э. Грига «В пещере горного короля» (в странном, причудливом марше композитор передал такую их вакханалию, что кажется, будто скалы сдвинулись с места и содрогаются их вершины). Это далеко не полный перечень фантастических образов и их великолепных музыкальных характеристик, с которыми можно познакомить учащихся младших классов.

В фонотеке «экологической музыки» должны быть и те произведения, у которых нет определенного сюжета, но которые можно назвать музыкой нашей души, музыкой свободного видения образов. Такая музыка содействует погружению в наш внутренний мир, помогает разобраться в том, что в нем происходит. Это — «Утешение» Ф. Листа, «Размышление» и «Меланхолический вальс» П.И. Чайковского, Хоральная прелюдия фа минор И.-С. Баха, «Поэма» З. Фибиха и другие произведения.

Записи из фонотеки «экологической музыки» могут быть использованы педагогами на уроках музыки, изобразительного искусства, литературного чтения, предмета «окружающий мир», интегрированных уроках, во внеклассной работе.

Эти записи создают музыкальный фон на занятиях из цикла «Погружение в мир природы и музыки», проводимых нами по специально созданным арттехнологиям. В основе этих технологий лежит текст, который произносит ведущий-педагог. Каждый преподаватель к данным разработкам может подойти творчески — пропустить через свой жизненный опыт, вложить свои чувства и переживания, усилить те аспек-

ты, которые наиболее созвучны интересам и потребностям воспитанников.

Кроме записей музыкальных произведений, для проведения занятий нужны бумага, карандаши, фломастеры или краски.

В подводном царстве

Звучит отрывок из музыкальной картины «Садко» Н.А. Римского-Корсакова.

— Нам предстоит совершить необычное «морское путешествие». Сядьте, примите удобное положение, которое позволит вам расслабиться, но в то же время будьте внимательными к тому, что происходит внутри вас, — к своим ощущениям, переживаниям. Приготовьтесь к погружению на дно морское, к воображаемой встрече с обитателями морского царства, к испытанию самих себя.

Закройте глаза и представьте, что мы, облачившись в костюмы аквалангистов, входим в море. «Войти в воду — значит познать себя», — утверждали древние. Итак, мы «погружаемся» в море и встречаемся с чудесным и диковинным подводным миром.

Вот перед нами замысловатый узор из хрупких коралловых веточек. Какая нежная палитра самых разнообразных красок! Молочную белизну некоторых кораллов увенчивают легкие голубые капельки на самых верхушках, а рядом — чарующие цвета: фиолетово-лиловый, нежно-розовый, сиреневый... Вот скользят легкие серебристые рыбки, а поодаль поглядывают на нас с любопытством озорные дельфины.

Вдоволь налюбовавшись коралловыми рифами, познакомившись с любопытной рыбой-иглой, которая как бы застыла от неожиданной встречи с нами, мы погружаемся все глубже и ...встречаем осьминога с многочисленными извивающимися щупальцами. Держитесь от него подальше, ведь осьминог может легко опутать свою жертву, заставить ее покориться, не дать ей плыть дальше...

Попробуйте нарисовать своего осьминога, в щупальцах которого «запутались» наши недостатки, мешающие жить. Это могут быть лень, трусость, отсутствие воли — все те качества, черты вашего характера, от которых вам хотелось бы избавиться.

Какие разные осьминоги-мальчики и осьминоги-девочки ожили под карандашами «путешественников»: озорные и серьезные, грустные и веселые, уверенные и растерянные, простодушные и хитрые. И аксессуары у осьминогов тоже разные! У кого-то — бусы, кто-то — в кепке, кто-то — в очках, а один даже с плеером! И никто из осьминогов не остался без добычи. В их щупальцах «запуталось» множество недостатков: «Я ревнивая и задиристая», «Я не умею проигрывать», «Я иногда жадничаю», «Если разозлюсь — становлюсь бешеным», «Очень люблю сладости и поэтому ворую их», «Я иногда дерусь и огорчаю маму», «Я очень обидчивая». Чаще всего в щупальцах оказывались лень, жадность, лживость, завистливость, хвастливость, трусость, невыдержанность, капризность. А вот очень грустная осьминожка-девочка с целым клубком «недостатков» в длинных щупальцах: «Я — злая, нервная, глупая, неграмотная, толстая, врунья...» Может, просто эта осьминожка очень одинока?

— Осознавая свои недостатки, мы стремимся их исправить. Ведь лень и несобранность мешают нам учиться, из-за нашей грубости и вспыльчивости мы можем потерять друзей, а наша неорганизованность так раздражает родителей и учителей! Терпение, сила воли, трудолюбие, настойчивость в достижении цели, упорство — вот наши верные спутники, которые помогут на жизненном пути.

Цель нашего «погружения» в море — отыскать белоснежную жемчужину, которая спряталась в большой раковине. Всем ли мы сможем найти свою жемчужину — все самое хорошее, что есть в нас, и все лучшее, к чему мы стремимся? Нарисуйте свою раковину и вложите туда свою жемчужину...

Вот лишь немного из того, что вложили «путешественники» в свои жемчужины: «Я сильный, умный, хороший, красивый и добрый! Я умею играть на гитаре и хорошо играю в футбол», «Я веселая, нежная и красивая, умею рисовать и красиво писать», «Я надежный и умелый», «Я храбрый. Я умею плавать и играть в водное поло», «Я честный, никогда не жадничаю и не обижаю других», «У меня много друзей, я люблю рисовать, у меня есть чувство юмора». К своим жизненным ценностям учащиеся отнесли здоровье, семью,

верных друзей, счастье, фантазию, ласку, доброту, любовь, и лишь немногие из них назвали материальное благополучие, деньги. А вот очень искренние слова: «Хочу быть богатой, но богатство для меня — не деньги и бриллианты, а богатство воображения, доброты, радости...»

— Познание себя — процесс долгий и сложный. Но мы ведь не боимся трудностей на своем пути? Познавая себя, мы начинаем работать над собой — совершенствуем достоинства, избавляемся от недостатков, решаем проблемы и преодолеваем трудности, пробуем свои силы в различных видах деятельности и продолжаем познавать свой внутренний мир, погружаясь в мир природы и музыки.

Волшебный лес

Звучит Симфоническая поэма «В лесу» М. Чюрлениса.

— Закройте глаза и представьте себе, что оказались в лесу, да не в простом лесу, а в волшебном. Деревья-великаны своими верхушками достают до самого неба. Стройные березки-подружки весело перешептываются друг с другом, словно делятся своими секретами. Пушистые елки приветливо тянут к нам свои ветви-лапы, словно желая с нами познакомиться... Под ногами лежит яркий ковер травы с узором из ягод. А вот под листочком спрятался крепкий гриб-боровик.

Теперь представьте, что мы с вами и есть этот волшебный лес, и каждый из нас — дерево, растущее в нем.

Что мы чувствуем?

Радуемся солнышку?

Грустим унылой осенней порой, сбрасывая с себя последние листочки? Печалимся одиночеству?

Вздрагиваем от прикосновения грубых рук человека, решившего развести костер из наших веток?

Нарисуйте дерево — образ своего «Я» — и опишите свои чувства, мысли, переживания.

Чему мы радуемся и от чего грустим?

Хорошо ли нам в нашем волшебном лесу?

Есть ли у нас друзья?

Какие чудесные плоды дарит миру наше дерево?

Теперь представим, что плоды нашего волшебного дерева — это наши возможности.

Чем бы мы могли поделиться с друзьями?

Что бы мы могли подарить всем, кто находится рядом с нами?

Нашими «дарами» могут быть наши добрые качества и поступки — забота, любовь, нежность к близким, сострадание и участие, умение искренне радоваться успехам других, готовность оказывать помощь и реальные дела на благо людей и природного мира.

Осенью деревья сбрасывают свою листву. Подумайте, что бы вы хотели «сбросить» с себя? Может быть, свои неудачи, вредные привычки, черты характера, которые мешают вам жить?

Нарисуйте около вашего дерева падающие листья (это то, от чего бы вы хотели освободиться) и желтые листья, уже лежащие на земле (то, от чего вы уже смогли избавиться). На каждой листке напишите определенное качество или привычку.

Избавление от недостатков — дело сложное, требующее больших усилий, кропотливой работы над собой. Оно занимает много времени. Но результаты не заставят себя ждать — весной на вашем дереве появятся новые побеги, и зазеленеет оно яркими свежими красками!

Планета Цветок

Звучит Космическая опера Д. Маруани. Педагог читает отрывок из книги «Думалка» Л.П. Дмитриевой.

— Экипаж космического корабля попадает на незнакомую планету.

«То, что увидели космические путешественники, как только вышли из корабля, превзошло все их ожидания. Восторг всех был неописуем. Они попали на настоящую планету цветов. Поэтому они так сразу и назвали эту небесную красавицу, чья атмосфера благоухала даже в самых высоких слоях, — планета Цветок.

Красота цветов была изумительна, фантастична. А росли они здесь повсюду: на земле и под землей, в воде и под водой. Размеры их были самые разнообразные, вплоть до невероятных. Под одним цветком мог бы укрыться от дождя или от солнца весь экипаж. А иной цветок можно было рассмотреть только в сильный микроскоп, но от этого красота его формы и цветовой палитры ничуть не проигрывала. Встречались даже целые гирлянды различных цветов, спирально поднимавшиеся так высоко, что их верхушки терялись в голубизне неба.

На небе планеты Цветок светили три ласковых солнца, а четвертое, самое маленькое и голубоватое, только что появлялось из-за горизонта. Не прошли космонавты и ста метров в направлении к небольшому озеру, как пошел так называемый грибной дождь, — это когда дождь идет при солнце. И тут они увидели необычайное — в атмосфере планеты от земли до неба также начали распускаться цветы.

Да, на планете Цветок цветы росли даже в воздухе!

Эти невесомые божественно-прекрасные создания росли без привычных нам корней. Они были очень неясны по окраске и прозрачны, а потому казались эфемерными, то есть призрачными, будто голограммы, спроецированные в воздушном пространстве. Но жизнь такого чуда ботаники, как оказалось, была очень коротка. Как только дождь перестал и по мере того, как влажность воздуха уменьшалась, воздушные цветы постепенно растворялись в пространстве, словно таяли. Но, исчезая, они образовывали в воздухе чудесные волны, которые космонавты ощущали как легкий ветерок, аромат которого был не только восхитителен.

Входя в легкие, этот аромат создавал ощущение бодрости, радости и... насыщения. Да, да! Люди чувствовали не только чудесный запах, но и непривычный и чрезвычайно приятный вкус, словно и в самом деле ели сочные плоды. Разница была лишь в том, что при вдыхании такой поистине волшебной пищи в желудке не возникало обычной тяжести, как при привычной физической еде...

...Космонавты поспешили к озеру.

Все они были опытными путешественниками, серьезными исследователями, мужественными воинами и самоотверженными спасателями. ...Но сейчас они без всякого смущения позволили себе стать детьми. Они бегали наперегонки вокруг живописного озера, кувыркались, весело боролись друг с другом на мягкой траве, пели во весь голос каждый свою любимую песню. Получалось очень шумно, но очень радостно. Они плавали, плескались, ныряли, любуясь подводными цветами, которые при прикосновении выскальзывали из рук, словно медузы, и уплывали. Эти цветы, как и воздушные, были без корней, а по плотности и в самом деле были точно медузы. Они и плавали как медузы, двигая лепестками, а потому поначалу и были ошибочно приняты за представителей царства водных животных...

Космонавты чувствовали дыхание планеты, и оно было дыханием радости. Конечно же никому не хотелось так быстро покидать чудесную планету.

...Когда уже до корабля оставалось не более двадцати метров, девочка сорвала первый попавшийся цветок и вручила его командиру:

— Это — от всех нас. Спасибо за радость, командир!

— Спасибо за цветок, — ответил командир.

Но тут произошло невероятное. На глазах космонавтов все чарующее многоцветье долины стало быстро исчезать. Буквально через несколько мгновений вся сказочно прекрасная растительность съежилась и высохла до самого горизонта.

В течение нескольких мгновений благоухающая долина стала серой пустыней, на которой загуляли вначале маленькие, затем все более и более усиливающиеся вихри.

Началась невиданная пыльная буря. Пыль, смешанная с остатками растений, застилала глаза, забивалась в нос, рот, уши. Ветер так свистел, что люди уже не слышали друг друга. Сила ветра так быстро нарастала, что космонавты с трудом преодолели несколько метров до корабля, который, как только закрылся люк, немедленно взмыл в потемневшее от пыли небо и устремился туда, где нет земных дорог...»

Можете ли вы объяснить, что случилось с планетой Цветок?

Нарисуйте, что особенно запечатлелось в вашем сердце.

Опишите, что почувствовал сорванный цветок.

Мир — единое целое, в нем все взаимосвязано и взаимозависимо. Убив единственный цветок, космонавты убили все живое на планете. Ведь этот цветок был неразрывно связан со всем, что составляло природу планеты.

В саду говорящих цветов

Звучит «Вальс цветов» из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик».

— Представьте, что вы попали в волшебный сад. В нем растут прекрасные цветы с необычными названиями именами-названиями: Мечта, Улыбка, Желание...

Подумайте, какие еще названия могут быть у цветов, растущих в этом саду? Нарисуйте на листе бумаги цветок из этого волшебного сада, дайте ему название и опишите его характер, настроение, отношение к окружающим его цветам. Постарайтесь в этом цветке увидеть себя, свои проблемы, черты характера.

В саду говорящих цветов каждый ученик, войдя в образ цветка, поделился своими сокровенными мыслями о себе: «Я — цветок по имени Улыбка. Мне хорошо, со мной мои друзья...», «Я — бархатный цветочек, обо мне заботятся, меня поливают, мне тепло и уютно», «Я — Роза. Осторожно, у меня шипы!», «В этом саду я никому не нужен». А ученик, изобразивший колючий кактус, написал: «Я все время даю сдачи!»

Гармония

Звучит Хоральная прелюдия фа минор И.-С. Баха, демонстрируются слайды с репродукциями картин М. Чюрлениса «Покой», «Тишина», «Дружба».

— Вслушайтесь в величавые, наполненные светом, мудростью и спокойствием звуки органа. Представьте, что перед нами — великолепный старинный орган. Его золо-

тые трубы, устремляясь ввысь, сливаются с солнцем. Старый органист в напудренном парике, одетый в расшитый золотом камзол, кладет руки на клавиши... Звучит глубокий сочный аккорд — и вдруг звуки разбежались, как звонкие весенние ручейки, заиграли яркими красками, как солнечные блики на старой позолоте. Музыка Баха, задевая струны нашей души, рождает в каждом из нас целую гамму чувств, помогает обрести внутренний покой, веру в себя и свои силы, испытать чувство гармонии с собой и окружающим миром.

Что рисует ваше воображение в этом состоянии гармонии? Какие образы? Остров среди глади океана? Отражение в нем, как в зеркале, величественной горы, похожей на большеголового зверя, припавшего к воде?

Нарисуйте свой образ, созвучный чувству гармонии.

Мир един. Человек и дерево, облако и звезда, ветер и музыка — все взаимосвязано во Вселенной. Каждый из нас — частичка этого мира, необозримого сияющего пространства. Эта частичка живет, дышит, радуется солнцу, теплу и свету. И сама она излучает тепло и свет, доброту, сострадание и любовь. Жизнь, счастье, дружба, любовь чрезвычайно хрупки, как затерянные на тихом берегу воздушного океана одуванчики, как сияющий стеклянный шар, который надо нести осторожно, чтобы не погасить его волшебный свет.

Мир вокруг меня

Звучит Мелодия К. Глюка из оперы «Орфей и Эвридика».

— Представьте, что мы на вершине горы. Мы наслаждаемся теплом, солнечным светом, великолепным видом — под ногами расстилается бескрайнее море, рядом — вершины гор, залитые солнцем... Приятная теплота разливается по телу, постепенно тают накопившиеся обиды, страхи, проблемы. Мы переживаем состояние покоя, душевной гармонии.

Перед нами — необозримое сияющее пространство. Скажите себе: «Я вижу вокруг светящийся мир. Я сам — его частичка». Представьте этот мир и себя в нем. Почувствуйте внутри себя солнечный луч. Постарайтесь ощутить свой внутренний источник света и тепла — свою доброту, способность сострадать, желание заботиться о других, любовь к окружающему миру. В английском языке есть слово *shining*, означающее «сияние, лучистость человека». Почувствуйте себя таким человеком.

Постарайтесь найти ответы на очень важные для каждого человека вопросы: «О ком я забочусь, кому я дарю свой свет, тепло?», «Кто нуждается в моей заботе, теплоте?», «Что я испытываю, делая добро людям, природе?».

Реализация представленных арттехнологий развивает у младших школьников эстетический вкус, воображение, эмоционально-чувственную восприимчивость, пробуждает интерес и любовь к окружающему миру, вызывает желание изучить его тайны и загадки, дает мощный импульс к самосовершенствованию, способствует достижению внутренней гармонии.