



Педагогические науки

УДК 373.2:78

А.Г. Асриян

Асриян Алина Гавриловна, магистрант 2 курса направления подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» факультета «Консерватория» Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: asriian.alina@mail.ru

Научный руководитель: **Караманова Марина Леонидовна**, кандидат искусствоведения, доцент кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: karaman86@yandex.ru

АНИМАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В статье рассматривается роль анимационных фильмов для развития музыкальных способностей детей, сюжеты которых способствуют воспитанию, расширяют кругозор, развивают мышление и воображение и формируют мировоззрение. Мультфильмы, сопровождаемые разнообразной музыкой, предоставляют богатое поле для деятельности, игр, познания окружающего мира, закрепления и формирования умений и навыков.

Ключевые слова: анимационные фильмы, мультипликационный материал, музыкальное развитие, дети дошкольного возраста.

A.G. Asriyan

Asriyan Alina Gavrilovna, 2nd year master student of training direction 53.03.06 «Musicology and musical and applied arts» of «Conservatory» faculty of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: asriian.alina@mail.ru

Research supervisor: **Karamanova Marina Leonidovna**, candidate of art history, associate professor of the department of musicology, composition and methods of music education of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: karaman86@yandex.ru

ANIMATED FILMS AS A MEANS OF DEVELOPING MUSICAL ABILITIES IN PRESCHOOL CHILDREN

The article examines the role of animated films for the development of children's musical abilities, the plots of which contribute to the upbringing of children, broaden their horizons, develop thinking and imagination, and form a worldview. Cartoons, accompanied by a variety of music, provide a rich field for activities, games, learning about the world, consolidating and building skills.

Key words: animated films, animated material, musical development, preschool children.

В наше время информационные технологии глубоко интегрированы в жизненный процесс человека, начиная с самого раннего возраста: они обеспечивают как процесс обучения и познания мира, так и досуг, коммуникацию. Ребенок воспринимает гаджеты и разного вида экраны как игрушку. Но игра – это важный инструмент познания мира и зона

безопасного эксперимента. Невозможно игнорировать влияние на детей быстрого развития технологий, и перед взрослыми постоянно возникает вопрос безопасности и контроля качества контента. Именно поэтому от взрослых (особенно от воспитателей и педагогов) зависит, как дети будут контактировать с компьютерными технологиями, насколько научатся ими пользоваться рационально, развиваясь, формируя нравственный и эстетический иммунитет.

Современные технологии связаны с анимационными фильмами, позволяют активно интегрировать их в образовательный процесс и использовать в разных формах работы. Наличие мультимедийных систем, интерактивных досок позволяет музыкальному руководителю демонстрировать детям наглядный и привлекательный материал в хорошем качестве, одновременно слушать, смотреть и анализировать.

Музыкальные занятия играют важную роль в системе воспитательной программы, которая осуществляется в рамках дошкольных учебных заведений. Различные формы работы с музыкальным материалом и развитием музыкальных способностей детей пронизывают весь образовательный процесс. Это самая доступная и привлекательная для детей форма занятий. Она несет колоссальную пользу для разностороннего развития ребенка (как индивидуально, так и в коллективе).

Большое внимание в дошкольных учебных заведениях уделяется эстетическому воспитанию и психологическому развитию ребенка, подготовке его к следующему жизненному этапу – школьному периоду. Воспитание душевных и моральных качеств является главным направлением воспитательной работы с дошкольниками. В школе этому аспекту уделяется все меньше внимания в пользу работы над развитием интеллекта, формирования волевых и социальных качеств.

Мы способны услышать то, что понимаем, а понимание рождается из индивидуального жизненного опыта. Этот аспект можно сформировать через обращение к анимационным фильмам.

Включение в образовательный процесс мультипликационных фильмов воспитывает внимательное отношение к увиденному и услышанному. Высокое качество материала и его привлекательность для детей позволяет многократно возвращаться к одному и тому же, вызывая каждый раз отклик, закреплять через повторение, а также (самое главное) – находить новое в уже знакомом материале.

Движение – сильная сторона анимационных фильмов. Музыка оживает, обретает вектор, пульс, характер и действует наглядно, увлекая детей. Активное включение ребенка в социум через взаимодействие со взрослыми и игру является характерной особенностью развития детей в возрасте 3-7 лет. Мультипликационные фильмы и музыка к ним становятся ценным инструментом влияния.

Данная работа посвящена исследованию новых технологических методов обучения, их применению в развитии музыкальных способностей детей и возможности использовать индивидуально-дифференцированный подход. Уровень природных способностей у дошкольников не одинаков. Все дети проявляют себя индивидуально с точки зрения активности, вовлеченности, темперамента. Нередко встречаются одаренные, но стеснительные дети. И в таком случае вера ребенка в свои силы становится необходимым условием развития личности. Положительного результата можно достигнуть, только если ребенок чувствует, что он сможет выполнить поставленную педагогом задачу. Основываясь на этом утверждении, следует подчеркнуть необходимость использования коллективных и индивидуальных форм работы, учитывая уровень каждого ребенка, подбирая задание по силам, чтобы с большей степенью вероятности достигать успеха в развитии детей.

Мультипликация в разных формах деятельности наилучшим образом позволяет раскрыть творческий потенциал ребенка и привлечь его к активному участию в занятии. Доступность и привлекательность

мультипликационного материала (особенно его музыкальной составляющей) позволяет быстро найти контакт с ребенком и увлечь его.

Использование образцов высокого качества способствует эффективному формированию музыкального и визуального вкуса, позволяет продемонстрировать разные стили, эпохи, жанры, искусство во всем многообразии (адаптированных под возрастные категории).

Нарративность образов формирует в детях морально-этический стержень на глубинном уровне (невербально и гораздо эффективнее), развивает социальный и эмоциональный интеллект, осведомленность через проживание опыта персонажа и эмпатию. При этом формируется понимание причинно-следственных связей.

Мультипликация как синтетический жанр дает богатый материал для всестороннего развития детей и готовит их к знакомству со «взрослым» искусством. Анимационные фильмы создаются профессионалами высокого класса (взрослыми), а лучшие образцы – шедевры, неподвластные времени.

Музыка – средство выражения мыслей и чувств, коммуникации. Она воспитывает вкус, поэтому особенно важно обращать внимание не только на качество учебного материала, но и на уровень его исполнения (воспроизведения). Современные технические средства (интерактивные доски и т.п.) дают возможность точного воспроизведения художественного материала и различных комбинаций аудио- и видеоматериала без существенной потери качества.

При безусловной привлекательности для детей мультипликационных фильмов в качестве обучающего материала необходимо производить тщательный отбор образцов. Лучше всего себя зарекомендовала в работе анимация советских и российских авторов, обладающая рядом неоспоримых преимуществ. Звучание родного языка, совпадение звучания фонетики и визуального артикуляционного и мимического воплощения на экране находит живой отклик у юных зрителей, является понятным для них с точки зрения интонации и эмоционального строя. Сами персонажи

мультипликационных фильмов близки и понятны нашим детям. Они продолжают многовековые традиции прозы и поэзии, сказок и легенд, включают знакомые пословицы и поговорки.

Зарубежные мультипликационные фильмы, получившие широкое распространение с 1990-х годов, обрели беспрецедентную популярность и сместили на второй план отечественную мультипликацию. Их музыкальное оформление привлекает внимание ребенка. Но персонажи не подходят для восприятия детей дошкольного возраста. Помимо чуждого образного ряда, особенностей перевода, мы сталкиваемся с тем, что подростковая (а порой и взрослая) проблематика преподносится в детском воплощении. С героев зарубежных мультфильмов (даже положительных) трудно брать пример. Ребенок, воспринимая сюжет через эмоции и не обладая жизненным опытом, копирует поведение без понимания мотивов тех или иных действий персонажей (что может сформировать проблемы в подростковом периоде).

Помимо прочего, в них присутствует обилие ярких спецэффектов, иные ценности, менталитет и мотивы поведения, иной жизненный уклад и стереотипность.

Музыка зарубежных мультфильмов часто сложнее организована и тяготеет к крупным формам и масштабным синтетическим жанрам. Формат зарубежной мультипликации чаще полнометражный или формирует систему сиквелов/приквелов и сериалов. Связано это в том числе и с коммерческим аспектом, давая возможность дольше эксплуатировать и развивать систему образов, что подчеркивает развлекательный характер мультипликации.

Зарубежные анимационные фильмы неудобны для демонстрации детям в детском саду – развернутые, масштабные формы не позволяют полноценно использовать в рамках отведенного на занятие времени. Но зарубежные мультфильмы обладают и важным преимуществом: в них звучат узнаваемые и любимые детьми музыкальные темы, которые они с легкостью запоминают и способны воспроизводить в меру своих музыкальных способностей,

невзирая на высокую степень сложности музыкального материала (например, песня Эльзы из м/ф «Холодное сердце»).

Зарубежная анимация, бесспорно, обладает положительными качествами: она формирует понимание музыкальной иерархии (темы, ритмы, мотивы, лейттемы), учит охватывать и запоминать большие музыкальные фрагменты, идентифицировать и воспроизводить их вне контекста.

Безусловно, отечественная мультипликация также широко представлена полнометражными мультфильмами, часто основанными на классических сказочных сюжетах. Отдельные музыкальные номера (как правило, песни) удобны для использования в образовательном процессе.

Сказочные сюжеты с музыкальным сопровождением расслабляют детей, положительно влияют на развитие их нервной системы, фантазии, тренировку памяти и логики. Они дают представление о четкой грани добра и зла и формируют базовое доверие и ощущение безопасности. Еще в раннем возрасте важно дать четкие ориентиры и понятие о добре и зле, чтобы сформировать прочную почву под ногами, доверие к миру и возможность соотносить свои мысли и поступки с определенным образцом.

Отечественные полнометражные мультфильмы развивают кругозор, знакомят с основами национальной культуры. Наиболее удобный материал для работы с детьми в рамках программы дошкольного образования – отечественные короткометражные мультфильмы.

Отдельного внимания заслуживают мультфильмы по классическим произведениям, о музыке и музыкантах. Музыка, проверенная временем, несет пользу и разнообразие для полноценного развития ребенка: освоение новых задач, возможность учиться мыслить, фантазировать, творить.

Музыка к мультипликационным фильмам представляет богатейший материал, допускающий многоуровневый подход к обучению. Один и тот же материал можно использовать в разных возрастных категориях, детьми разных творческих способностей, уровня подготовки, темперамента. Также можно использовать его для любого вида занятий (типового, доминантного,

тематического и комплексного). Анимационные фильмы, сопровождаемые разнообразным музыкальным материалом, дают богатейшую пищу для деятельности детей, игры, познания мира, закрепления навыков и их развития.

В рамках данного исследования освещаются аспекты работы с детьми с использованием мультипликационных фильмов и музыки к ним в рамках образовательной программы дошкольных учебных заведений.

Мультипликационные фильмы можно включать на групповых музыкальных занятиях помимо традиционных форм работы. Кроме того, дополнительные занятия с детьми проводятся в индивидуальное время, когда мы работаем над чувством ритма, устраиваем просмотр анимационных фильмов, разучиваем танцы. Те виды деятельности, с которыми дети познакомились на основных занятиях, можно отработать в индивидуальное время.

Многогранность анимационного материала, синтез многих сфер искусства, яркость и привлекательность музыкального сопровождения позволяют интегрировать его в разные образовательные области.

Основная форма работы с привлечением мультипликационного материала – любые виды интерактива (вопросы, сравнение, инсценировка, пение), подразумевающие активное взаимодействие с детьми. Разные формы «угадайки», обсуждение сюжета и характеров. Нестандартные условия позволяют усилить эмоциональный отклик, развеселить детей и расположить их к активному обсуждению и мышлению.

Мультипликация способна вызвать подлинный интерес к музыке, желание слушать, подпевать, двигаться, учит внимательно слушать песни и инструментальные фрагменты разного характера, понимать и эмоционально реагировать на содержание, давать адекватный и более осознанный эмоциональный отклик на сюжет. В качестве примера приведем опыт прослушивания песенки Гены из мультфильма «Чебурашка» с детьми подготовительной группы. Несмотря на кажущуюся грусть, она несет

совершенно иное эмоциональное содержание. Можно предложить детям внимательно послушать текст, вспомнить сюжет и ответить на вопрос: какое настроение преобладает в песне? Дети с помощью наводящих вопросов и подсказок приходят к выводу о том, что радость можно проявлять не только бурно, публично, у нее может быть оттенок задумчивости, мечтательности, ностальгии, интимности. Такой подход к анализу музыкального материала готовит детей к восприятию более сложных произведений, внимательному отношению к их эмоциональному строю.

Еще один пример того, как можно применить внимательное слушание и анализ – соотносить голос персонажа и его внешний вид (возраст, рост, вес, характер), насколько соответствует визуальное воплощение голосу. Таким образом формируется представление о комичности, лирике, драматизме. Один из самых ярких примеров – «Бременские музыканты», в которых представлены практически все варианты типажей (наподобие театральных масок). Особое впечатление на детей производит тот факт (который сообщается после просмотра фрагментов данного анимационного фильма и анализа услышанного и увиденного), что почти все роли (кроме Короля и Принцессы) озвучивает один актер – Олег Анофриев.

Затрагивая вопрос включения песен из мультипликационных фильмов в обучающий процесс, необходимо отметить их удобство для исполнения детьми – песни часто звучат в пределах диапазона детского голоса и позволяют воспроизводить их без транспонирования, в том числе синхронно с видеорядом и аудиодорожкой, что значительно усиливает эмоциональную вовлеченность. Мультипликация помогает прочувствовать через движение темп, метр, интонацию, жест, характер гораздо эффективнее, чем просто под аудиоматериал, так как помогает яркий визуальный ряд, интонация и характер персонажей, их индивидуальное поведение.

Анимационные фильмы через использование метода гиперболизации (утрирования жеста) помогают улучшить качество разучивания танцевальных па. Более ярко выраженный жест помогает детям его понять,

почувствовать и воспроизвести, формирует умение взаимодействовать в паре, в группе, в хороводе. Происходит освоение образных движений сказочных персонажей, животных, образов окружающей среды, игрушек во взаимодействии друг с другом.

Следующий этап работы с жестом и передачей интонации – это пантомима. Умение передать радость, гнев, удивление, возмущение. На примере мультфильма «Варежка» можно попробовать под музыку разыграть ту же сценку без слов или сочинить свою историю.

В целом использование мультипликационных персонажей в работе с детьми помогает им преодолевать стеснение и робость, так как они имеют перед глазами наглядный пример, образец. Если ребенок поет или танцует без поддержки, он часто искажает темп и ритм, интонацию, может очень тихо петь, смущаться забытых слов песни.

Формирование словарного запаса, развитие чувства рифмы, ритма стиха, понимания различий между прозой и поэзией непроизвольно осуществляются при просмотрах мультфильмов. Исполнение песен из анимационных фильмов подразумевает протяжное произнесение слов нараспев, четкую дикцию, понимание смысла слов и эмоциональной атмосферы. Пение в детском саду способствует развитию памяти, учит включаться в работу, формирует чувство ритма, владение дыханием и фразировкой.

На практике выявлены разные варианты исполнения песен – сидя или стоя, в статике или в движении. Это помогает избежать замкнутости и искусственных поз, что существенно отражается на звучании голоса и интонировании.

Даже профессиональные певцы регулярно сталкиваются с проблемой положения и движения рук во время исполнения произведений. Для детей это представляет огромную проблему. Во всех мультипликационных фильмах персонажи одновременно поют и двигаются.

Но музыкальное оформление мультипликации, используемое нами в работе, не ограничивается только песенным материалом. Музыка анимационных фильмов позволяет познакомить детей с музыкальным искусством во всем его многообразии. У детей быстро формируются представления о разных вариантах звучания через сравнительный анализ. Они понимают, что музыка бывает:

- вокальная (с сопровождением и акапелла) и инструментальная;
- соло, ансамбль, тутти, оркестр;
- программная.

Формируются начальные представления о музыкальной форме: двухчастная, трехчастная, контрастная и неконтрастная, вариации, рондо, куплетная форма. Изучаются части музыкальной формы – вступление, заключение, запев и припев. Происходит знакомство с музыкальными жанрами – колыбельная, хоровод, марш, плясовые, виды танцев. Происходит освоение основных музыкальных понятий через сравнение: высоко/низко, быстро/медленно, тип движения (танец, шаг, бег, прыжки), настроение, характер, знакомство с различными музыкальными инструментами, импровизация, контраст.

Музыка из мультфильмов и сказок является проверенным временем инструментом, который способствует полноценному развитию ребенка. Она обеспечивает пользу и разнообразие на каждом этапе его жизни, помогая ему лучше усваивать новые задачи, мыслить творчески и фантазировать.

Список источников

1. *Асенин, С.В.* Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации / С.В. Асенин. – М.: Искусство, 1974. – 287 с.
2. *Бабиченко, Д.Н.* Искусство мультипликации / Д.Н. Бабиченко. – М.: Искусство, 1964. – 114 с.

3. *Горшкова, Д.В.* История российской мультипликации. XX век / Д.В. Горшкова. – М.: Варио, 2016. – 527 с.
4. *Иванов-Вано, И.П.* Советское мультипликационное кино / И.П. Иванов-Вано. – М.: Знание, 1962. – 48 с.
5. *Попова, А.А.* Особенности развития наглядно-действенного и наглядно-образного мышления у детей дошкольного возраста / А.А. Попова, С.А. Игнатова // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития: сборник материалов X Международной научно-практической конференции / ред. кол.: О.Н. Широков [и др.]. – 2018. – С. 118-119.
6. *Сивоконь, Е.Я.* Если вы любите мультипликацию. Из творческого опыта режиссера / Е.Я. Сивоконь. – Киев: Мистецтво, 1985. – 148 с.