

В гостях у феи Красоты
(Интегрированные уроки-сказки
для детей 6–8 лет)

С.А. Фадеева

В настоящее время ребенок испытывает острый дефицит общения с прекрасным. В семье, как правило, дети не получают столь необходимых для них представлений о красоте в искусстве – музыке, живописи, литературе. Для большинства из родителей они не являются важными. Но если у детей отсутствуют такие понятия, то это приводит к тому, что вырастают новые поколения людей, не нуждающихся в подлинном искусстве, не способных ценить красоту и любоваться ею.

Представления о прекрасном в жизни и искусстве формируются у ребенка с раннего детства. Самый «эмоциональный» вид искусства – музыка. Если ребенок учится различать настроения и их смену в музыке (развитие «чувственной программы»), он пополняет свои представления о чувствах человека, существующих в реальной жизни. Словарь детей обогащается словами-образами, выражающими оттенки настроений. Эмоциональное развитие тесно связано с развитием мышления, воображения, творческих способностей и влияет на общее развитие ребенка и личностное его становление.

Музыка дополняет восприятие других видов искусства, способствует пониманию их содержания, развивает эстетическое чувство. Музыкальные образы помогают формировать эмоциональный отклик на произведения живописи, литературы. Вызывая резонанс в душе ребенка, эти произведения воспитывают представления о добре, красоте, духовных ценностях. Все это происходит не в результате назиданий или скучных разъясне-

ний, а путем сопереживания образам искусства, вызывающим у ребенка высокие чувства, понимание и соотнесение их с жизнью.

Предлагаемые вниманию читателей уроки-сказки «В гостях у феи Красоты» направлены на эстетическое воспитание детей и могут быть использованы учителем начальной школы (в урочной и внеурочной деятельности), учителем музыки, педагогом дополнительного образования.

Есть на свете удивительная страна – страна Прекрасного. Там живут звуки и краски, чувства и настроения. Правит этой страной сказочная фея Красоты.

Фея Красоты – добрая волшебница и хорошая хозяйка, все вокруг нее чисто, красиво, уютно, все готово к встрече гостей. Но вот беда – не все знают дорогу в эту чудесную страну, и фея Красоты ждет не дожидается, пока кто-нибудь не посетит ее владения, потому что стоит только одним глазком заглянуть туда, и человек остается в этой стране навсегда. Он может привести сюда своих родных и близких – маму, папу, дедушку, бабушку, всех своих друзей – кого захочет! Все будут счастливы в стране феи Красоты.

Но попасть туда может не каждый.

Дорога в эту страну полна неожиданностей и сюрпризов.

А вы любите сюрпризы?

Тогда в путь! И пусть на этом пути вашими проводниками будут внимательные глаза и чуткое сердце, а ваши советчиками – душа и разум.

О чем же может рассказать нам фея Красоты?

Учитесь видеть прекрасное!

Посмотрите вокруг! Вокруг вас привычные предметы – всё как всегда.

А теперь закройте глаза крепко-крепко, потом откройте их и посмотрите еще раз.

Вот цветок на подоконнике. Его изумрудные листочки с беззащитными

тоненькими прожилками повернулись к свету.

Вот старый стол – царапинки на нем складываются в изображение сказочного дракона.

Вот мягкий ковер на полу – его узоры похожи на запутанный лабиринт, по которому с удовольствием прогуляются забавные человечки, вырезанные из бумаги.

Видите: в обычных предметах можно найти что-то необычное, чему-то удивиться.

Учитесь слышать прекрасное!

Еще разок закройте глаза, но не открывайте их сразу, а внимательно послушайте.

Что вы слышите?

С улицы доносятся голоса детей, чириканье воробьев, лай собаки, шум автомобилей и т.д.

А дома?

Вот бабушка стоит у плиты – там что-то шипит и булькает, вот мама строчит на швейной машинке, папа прибывает к стене полочку, из ванной доносится шум воды – это младший брат пускает кораблики.

Мир полон звуков!

Слушайте и услышите.

Учитесь говорить о прекрасном!

Обо всем необычном, красивом можно рассказать. А вдруг у вас не найдется в запасе нужных слов – что вы будете делать? В лучшем случае промолчите, а в худшем? А так хочется, чтобы нужные слова – добрые, красивые, необыденные – всегда были под рукой!

Хотите попробовать?

Тогда старайтесь запомнить все-все, о чем я буду рассказывать.

Учитесь чувствовать прекрасное!

В моей стране сказочно красивая природа.

Вот как говорил о ней замечательный русский поэт Федор Иванович Тютчев:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –

В ней есть душа,
в ней есть свобода,
В ней есть любовь,
в ней есть язык...»

С каждым, кто попадает в царство природы, случается чудо: его сердце открывается навстречу прекрасному, оно впускает в себя всю красоту, которую видит и слышит человек. Красота остается в его сердце навсегда.

Природа всегда прекрасна, в любое время года: летом и зимой, весной и осенью...

1

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Ф.И. Тютчев

Осень у каждого человека своя.

Свое отношение к осени через слово выражают поэты и писатели.

Художники пользуются своими средствами выразительности – цветом, линией, формой.

Композиторы пишут музыку, и звуки рассказывают нам обо всем, что чувствует и о чем думает автор.

А вы? Как бы вы поделились своими впечатлениями о красоте наступающей осени?

- Нарисуйте осенний пейзаж красками или карандашами.
- Придумайте небольшой рассказ об осенней прогулке.
- Сочините осеннюю мелодию.

Что для вас будет легче сделать?

Поделившись на три подгруппы, дети выполняют творческие задания. Педагог внимательно относится к каждой работе и выявляет художественно-эстетические пристрастия и способности детей. Во время рисования могут быть использованы музыкальные произведения, звучащие фоном.

А теперь послушайте чудесную музыку выдающегося русского композитора

тора Петра Ильича Чайковского. Это «Осенняя песня» из фортепианного цикла «Времена года».

Вы знаете, что слово «цикл» в переводе с греческого языка означает «круг»? В искусстве циклом называют объединение нескольких произведений, связанных одной темой. П.И. Чайковским написаны два замечательных цикла для фортепиано. С одним из них вы наверняка уже знакомы – это «Детский альбом», который языком музыки рассказывает о мире так, как его видит и чувствует ребенок.

Сегодня я познакомлю вас с музыкальным произведением из другого цикла этого великого композитора. Это песня о расставании с уходящим летом, в которой слышится сожаление об увядающей природе. Послушайте, как плавно льется нежная мелодия...

По желанию мелодию можно исполнить на фортепиано, используя комментарий для того, чтобы дети лучше ориентировались в особенностях музыкального языка. Мелодию желательно пропеть, обращая внимание на ее кантилену.

Вот из верхнего регистра она переходит в более низкий, привнося в характер музыки нотки грусти, печали.

Попробуйте передать рисунок мелодии с помощью пластики рук. Каковы будут ваши движения?

Дети как бы рисуют мелодию руками, показывая изменения в звуковостности. Характер мелодии передают плавные, пластичные движения рук.

А во второй части произведения, слышите, характер мелодии немного меняется, будто ветерок повеял своим свежим дыханием? Быть может, это солнце выглянуло из-за осенних туч и засветило совсем не по-осеннему – тепло и ярко? Или трепетное чувство, выраженное в музыке, навеяно совсем другими образами? Как вы думаете?

Особая красота мелодии достигается широкими напевными интонациями, похожими на протяжную русскую песню, и интонациями, близкими человеческой речи. В интонациях-вздохах слышны и безысходная печаль, и душевная боль.

Быть может, эта песня – не просто осенний пейзаж; быть может, композитор рассказывает о чем-то более сокровенном – об осени в жизни человека?

Этот человек совсем немолодой, и, оглядываясь на свою прошедшую жизнь, он размышляет – что же оставляет он после себя людям.

У каждого человека когда-то наступает осень в его жизни... Какой она будет – светлой, умиротворенной или полной душевных страданий и тоски? Как вы думаете, от чего это зависит?

Послушаем «Осеннюю песню» еще раз, и пусть каждый вспомнит что-то из нашей беседы и расскажет нам о своих чувствах и впечатлениях. (Ответы детей.)

У каждого времени года свои любимые краски. Есть они и у осени. Что это за краски?

Конечно, любимые краски осени – желтая, рыжая, золотая...

«Золотая осень» – так назвал свою картину Исаак Ильич Левитан, выдающийся художник-пейзажист конца XIX в.

В какие краски раскрасил свою осень живописец?

Основные цвета составляют теплую цветовую гамму. Какое настроение выражает эта картина? Радостное, солнечное, светлое... Если бы в ней присутствовала преимущественно холодная цветовая гамма, сохранилось бы это настроение? Почему?

- Продемонстрируйте свои знания осенней цветовой палитры: выложите мозаикой на фланелеграфе, нанесите на бумагу любимые краски осени.

- Понаблюдайте за красотой осенних листьев, цветовыми сочетаниями в осенних букетах. Каких цветовых оттенков там больше?

Созвучно ли настроение картины Левитана «Осенней песне» Чайковского? Если да, то какой ее части в большей степени? Почему?

«Замечательная "Осенняя песня" является... русским пейзажем настроения, отвечающим подобного содержания русским осеням в живописи» (Б.В. Асафьев).

А хотите узнать, в какие краски раскрасил свою осень русский поэт Ф.И. Тютчев? Слушайте...

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный.
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой...

Попробуйте эти красивые слова проговорить сами, вслушайтесь в их звучание, постарайтесь запомнить.

Каждый ищет в осени свою красоту и рассказывает о ней по-своему. Расскажите, что вам нравится в осени.

2

Сад тих. Деревья почернели;
Стыдась невольной наготы,
В тумане прячутся кусты;
Грачей пустые колыбели
Качает ветер, и мертва
К земле припавшая трава.

И.С. Никитин

С ветки клена медленно падает последний медный лист – «очей очарованье». Он ложится в руку, как подарок.

А вы знаете, о чем шуршат-говорят осенние листья? Давайте-ка послушаем!

– Как все изменилось! – сказал один лист другому.

– Да, – подтвердил другой. – Многие ушли сегодня ночью. Кажется, мы последние остались на нашей ветке.

– Никто не ведает, когда придет к нему конец, – сказал первый. – Помнишь, еще было тепло и ясно светило солнышко, и вдруг порыв ветра или хлест ливня неожиданно-негаданно приносили гибель

многим из нас, молодым и крепким. Разве знаешь, близок ли, далек ли твой конец?

– Сейчас солнце светит так редко, – вздохнул второй. – И свет его не прибавляет сил.

– Правда ли, – сказал первый, – правда ли, что, когда мы опадем, наше место займут другие листья, а за ними еще другие и так без конца?

– Правда, – прошептал второй лист. – Но не стоит думать об этом, это выше нашего понимания.

– И от этого становится так грустно... – добавил первый.

Они помолчали, затем первый, словно про себя, сказал:

– Но почему же мы должны опадать?

Другой спросил:

– А что будет с нами, когда мы опадем?

– Мы окажемся внизу.

– А что там, внизу?

– Не знаю, – отвечал первый. – Одни говорят одно, другие – другое. Разве узнаешь, где правда?

Они вновь помолчали, затем второй спросил:

– А там, внизу, мы будем что-нибудь чувствовать, осознавать?

– Кто может это сказать? Ни один не вернулся оттуда...

(Ф. Зальтен)

Листья, оказывается, могут грустить, печалиться, тосковать, страдать... Вы догадывались об этом?

О ком говорит Ф.И. Тютчев в своем стихотворении:

О буйные ветры, скорее, скорей!

Скорей нас сорвите с докучных
ветвей!

Сорвите, умчите, мы ждате

не хотим!

Летите, летите! Мы с вами летим!

Обратите внимание, насколько разное настроение осенних листьев передают два литературных произведения. В первом – печаль, безысходность, тоска. Во втором – волнение, нетерпение, порыв. Их хочется читать в разном темпе: первое – неторопливо, как бы переживая ту же душевную боль; второе – гораздо скорее, взволнованнее.

Можно воспользоваться знакомым уже приемом «рисования руками», но на этот раз прием поможет в развитии чувства разного темпоритма приведенных литературных отрывков.

Поздняя осень. Зябко, сыро... Все время идет дождь, свищет холодный ветер...

Хотите, я познакомлю вас с одной из своих сестер – феей Осени?

Это о ней рассказывает музыка замечательного композитора XX в. Сергея Сергеевича Прокофьева, который писал не только сложнейшие произведения для взрослых, но и детскую музыку, предназначенную для самых маленьких. Он очень любил сказки.

«Фея Осени» – отрывок из балета «Золушка», написанного на сюжет известной сказки Ш. Перро. Помните, когда после отъезда на бал мачехи с сестрами Золушка остается одна и мечтает? В сказке-балете Прокофьева к ней на помощь приходят не только волшебница-крестная, но и феи всех времен года, которые преподносят Золушке свои дары. А характер у фей такой разный, под стать временам года...

Итак, знакомьтесь: фея Осени! (Слушание музыкального фрагмента.)

Если есть возможность, в данном случае желательно использовать костюмированный танцевальный номер с элементами классического балета (или его видеозапись).

Вы поняли, какой у феи Осени характер?

- Покажите ее характер выражением вашего лица, глаз, мимикой (можно использовать зеркала).

- Попробуйте передать тот же характер в движении (пластический этюд с музыкальным сопровождением).

Какие средства музыкальной выразительности использует композитор для передачи характера сказочного образа феи Осени?

Музыка – порывистая, бурная, взрывчатая. В ней мы слышим внезапные буйные порывы ветра, срыва-

ющего листья с деревьев и взметающего их ввысь.

Деревья гнутся, листья трепещут и осыпаются – холодно, зябко...

Но фея Осени все время меняется – она же волшебница! Вот она уже искрится, сверкает разноцветными красками, переливающимися в бликах осеннего солнца; вот словно швыряет в вас брызги дождя (слышите переливы арфы и позвякивание колокольчиков?); вот вновь посылает страшные ветры – музыка звучит угрожающе, сурово, ярко (это медные духовые инструменты). Но в конце «колючие» тихие и низкие аккорды как бы сковывают природу, и она замирает, наступает затишье...

Помните, в какую цветовую гамму раскрашена осень на картине Левитана? Можно ли музыку Прокофьева раскрасить теми же красками? Почему?

Хотите, я открою вам маленький секрет? Фея Осени с удовольствием любит свои портреты и фотографии. Порадуем ее!

- Нарисуйте портрет феи Осени и пригласите ее в гости. Попросите взрослых сделать фотографии осенней природы, оформите из них фотопортреты.

Унылая пора, очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная
краса.

Люблю я пышное природы
увяданье,
В багрянец и золото одетые леса.

Осень – чудное время года! Но почему великий русский поэт А.С. Пушкин назвал осень унылой порой? И тут же – «очей очарованье». Может ли быть унылая пора очарованьем? Как вы думаете?

Я думаю – может.

Осень – разная. И в природе, и в произведениях поэтов, художников. Но самые разнообразные, тонкие оттенки осеннего настроения может передать только музыка.

Послушайте, как звучит «Осень» из другого знаменитого цикла «Времена года» итальянского композитора XVIII в. Антонио Вивальди. Думаю, вам понравится размышлять под эту музыку.

«Осень» у Вивальди совсем другая по настроению (по сравнению с «Феей Осени»). Она монотонная, сонная. Все вокруг застыло в ожидании зимы, которая вот-вот дунет холодом, посыплет снегом, скует льдом, усыпит природу до весны. Звуки клавиесина похожи на капли бесконечно морозящего, унылого дождя. Красивая нежная мелодия (в исполнении струнных инструментов) на фоне долгих, протяжных, грустных аккордов звучит глухо, расплывчато, устало и заунывно. Всё овеяно печалью и таинственностью, постепенно погружается в сон.

Вы знаете, во всякой осени есть своя красота, нужно только ее отыскать, а

еще увидеть, услышать, почувствовать ее и рассказать о ней.

- Давайте поиграем: встаньте в круг и, бережно передавая друг другу чудолысок из рук в руки, скажите, какую красоту вы открыли для себя в осени. (Используйте музыку об осени, с которой вы.) Научите этой игре своих друзей и близких.

Светлана Александровна Фадеева – канд. пед. наук, зав. кафедрой теории и практики воспитания Нижегородского института развития образования, г. Нижний Новгород.