

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования г. Хабаровска
«ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ»
МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ**

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ПРЕЗЕНТАЦИИ «АЛЬБОМЫ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЭМОЦИЙ»:

«ИСКРЫ РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ»

«МОМЕНТЫ ГРУСТИ И ПЕЧАЛИ»

«ТАИНСТВЕННЫЙ ЗАМОК»

«ТОРЖЕСТВЕННОЕ ШЕСТВИЕ»

Разработал:

педагог доп. образования

Дорожкина Юлия Николаевна

Хабаровск

2024

Введение

1. Оттенки эстетических эмоций. Их природа и значимость в художественном воспитании личности ребенка.

Эмоциональная культура человека включает в себя две составляющие:

- Культуру эмоций человека, формирующую позитивно пристрастное отношение ко всем формам деятельности, управление ими согласно принятым в данном обществе канонам выражения аффектов. Эти эмоции отражают жизненные потребности и обеспечиваются активацией нервных центров всего организма.
- Эмоционально-эстетическую культуру как функцию художественного сознания, позволяющую воспринимать и создавать содержательную форму задания, имеющего эстетическую составляющую. Эстетические эмоции имеют нематериальную природу, отвечают духовным потребностям человека и не регулируются на телесном уровне. Эстетические эмоции порождает искусство.

Эстетические эмоции не обнаруживают себя до тех пор, пока человек, увлечённый художественным заданием, не испытает потребность при помощи специального языка «описать» своё необычное состояние, не соотнесёт его с целостным образом своего произведения не начнёт транслировать его на зрителя, слушателя, читателя.

Эмоции в искусстве (поэзии, живописи, музыке) сохраняют связь с жизненными эмоциями, но выражаются в образах фантазии. При этом главенствующим является специфический природный материал, к которому относятся: моторно-ритмическая сфера; певческая или вокальная сфера, переносимая в звучание тембров музыкальных инструментов; речевая или декламационная сфера; визуальное восприятие цвета, формы, движения и линии.

Специфические природные эмоции музыки, поэзии и живописи взаимосвязаны с изображаемыми, т. е. с эмоциями воплощаемого в произведении искусства образа. Изображаемые эмоции – это эмоции художественного образа, замысла композитора, художника, поэта. В сравнении со специфическими природными эмоциями в художественном произведении они отличаются символичностью, условностью, носят характер аллегории, художественной идеи.

Таким образом, музыкальные, поэтические, художественные эмоции представляют "иерархию художественных реакций человека на разных уровнях, от преходящего настроения, локального "аффекта", внушенного

музыкальным, поэтическим, художественным материалом (ритм, мелос, интонация и т.д.), до элементов мироощущения, мировосприятия, воспитываемых искусством, его шедеврами. Искусство воздействует на человека с помощью веками сложившегося в нем эмоционального обобщения. Эмоциональное обобщение воплощает эстетические и этические идеи искусства. На основе эмоционального обобщения в искусстве возникают символы, изображающие эмоции. С помощью ассоциаций, аллегорий внушается мысль о чувстве, аффекте или настроении. Эмоции задаются художественным замыслом произведения и оказывают влияние на человеческое мироощущение. "Эмоции в искусстве, особенно в музыке – это и эмоции-волнения, и эмоции-идеи, и эмоции-образы, и эмоции-концепции".

Работа над эмоциональным постижением художественного произведения должна проводиться постоянно от этого зависит развитие эмоционально-образного мышления учащегося, процесс постижения им художественного образа.

Создание собственной эмоциональной программы произведения активизирует сознание, проводит в действие автоматизированные навыки. Поэтому изучение произведения искусства целесообразно начинать с эмоционального отклика, поиска образных представлений и ассоциаций, а затем от понимания образа двигаться к способам его воплощения.

За многовековую историю взаимодействия с художественной культурой человек накопил большой багаж эстетических суждений, целостных образов-настроений, позволяющих ему вступать в особые отношения с людьми и художественными произведениями.

2. «Словарь эстетических эмоций и художественных переживаний» В. Ражникова и его использование для развития эстетического мироощущения и художественно-музыкальных способностей ребенка.

Художественные настроения представлены теми настроениями, что имеют значение для большинства людей, что побуждают совершать индивидуальные смыслообразующие действия. В современной педагогике большое внимание уделяется развитию у детей эстетического отношения к окружающей среде, искусству целостными элементами содержания которого являются эстетические эмоции, художественные настроения.

Когда ребенок попадает в ситуацию, где нужно проявить своё эстетическое отношение к миру (на уроках музыки, танца, актерского искусства, литературы или рисования), возникает необходимость в определенном словарном запасе поскольку любая творческая позиция в искусстве (автор, исполнитель, слушатель или критик-эксперт) для описания

результатов своей деятельности требует обращения к элементарным художественным образам-настроениям. Ими и могут стать эмоциональные характеристика, собранные в «Словаре эстетических эмоций и художественных переживаний» В. Ражникова. Их следует включить в процесс художественно-музыкального развития учащихся на любом этапе обучения. Основные термины Словаря расположены в модальном порядке и позволяют создать большое количество креативных синонимических связей. Модальностью можно назвать совокупность признаков, объединённых в группу на основе эмоционально-культурного родства. В модальности находятся признаки, наиболее близкие друг к другу по художественному характеру или по эстетической оценке.

Каждый признак определенной модальности может быть объяснён или образно прочувствован через признаки этой группы более сильно и точно, чем через другие признаки. Они могут быть заменены один другим или употреблены один вместо другого. Вместе с тем каждый из признаков модальности имеет и собственное оригинальное качество, и специфическую «художественную» энергию.

Термины «Словаря» своей арт-эмоциональной стороной относятся к психологической проблематике искусства, к конкретным его видам, и более всего к музыке, поэзии, живописи, изменяющих природу человека при его соприкосновении с искусством.

Весь ряд художественных настроений «Словаря» становится языком образного мышления, символической структурой, порождающей образы и суждения, присущие художественному переживанию. Центром использования такого языка становится воспитательная (учебная) ситуация, где этот своеобразный арт-язык участвует в порождении образа, в анализе его характера и оценки.

3. Презентации: «Альбомы эстетических эмоций» как учебное пособие, раскрывающее оттенки эмоций и художественных переживаний в различных видах искусства.

Представленные в учебном пособии презентации являют собой попытку объединения признаков модальностей «Словаря эстетических эмоций» в альбомы эстетических эмоций и оживления их с помощью различных видов искусств. Они могут быть использованы в качестве учебного пособия на занятиях и в качестве отправной точки для самостоятельного познания и глубокого погружения в художественное произведение и в искусство как мир эмоций, образов и эстетических ощущений. Эти презентации позволяют ребенку познакомиться с оттенками эстетических эмоций, найти или вспомнить свои индивидуальные эмоциональные ощущения и жизненные

ассоциации, воплотить их в личном художественном образе. Учитывая, то, что у разных детей преобладают определенные виды восприятия (визуальный, слуховой, тактильный), то при работе с представленными презентациями у детей будет возможность развивать в себе различные виды восприятия. Каждый слайд создавался так, чтобы в нем гармонично сочетались музыка, поэзия, живопись, а так же цвет фона и шрифта.

Презентации могут использоваться на различных предметах (музыка, слушание музыки, изобразительное искусство и др.)

В стенах нашего «Центра эстетического воспитания детей» в музыкальной студии был разработан предмет «Первые шаги в мир искусства» целью которого является формирование эмоциональной культуры и художественно - образного мышления обучающихся посредством интеграции музыки, литературы, поэзии, живописи. В первую очередь для этого предмета и создавались презентации «Альбомы эстетических эмоций» и успешно используются на занятиях по этому предмету.

Список авторов художественных произведений, используемых в учебном пособии:

Поэты: О. Хайям, А. Пушкин, А. Апухтин, Ф. Тютчев, И. Бунин И. Северянин, А. Блок, В. Трефилов, М. Сидоров, Кира Иванова, В. Набоков, А. Чижевский, А. Фиолетов, О. Мандельштам.

Художники: Л. да Винчи, Д. Розетти, Д. Арчимбольдо, К. Моне, В. Ван Гог, П. Пикассо, Г. Климт, Л. Альма – Тадема,, С. Дали, И. Крамской, М. Врубель, М. Чюрленис, П. Филонов, М. Шагал, , Ф. Малявин, Б. Кустодиев, И Айвазовский, А. Куинджи, В. Васнецов, В. Пукирев, Ф. Журавлев, Н. Рерих, А. Зверев.

Композиторы: А. Альбиниони, И. Бах, А. Вивальди, А. Корелли, Й. Гайдн, В. Моцарт, Г. Гендель, К. Глюк, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Вагнер, Д. Верди, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Д. Россини, Э. Григ, И. Брамс, Ф. Лист, Ж. Массне, Р. Штраус, К. Дебюсси, А. Веберн, О. Мессиян, Г. Малер, Вилла-Лобос, П. Чайковский, С. Рахманинов, А. Лядов, С. Прокофьев, Д. Шостакович, Г. Свиридов, А. Шнитке.

Список используемой литературы:

1. Ражников, В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике [Текст] / В. Г. Ражников. - М.: Музыка, 1989. - 139 с.
2. Ражников, В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике [Текст] / В. Г. Ражников. - М.: Классика-XXI, 2004. - 136 с.

3. Ражников, В. Г. Альбом настроений: Поэзия. Живопись. Музыка: История печали. Остановка под солнцем. Триумфальная арка. Заворожённый город [Текст] / В. Г. Ражников. - М.: Раменское, 2000. - 87 с., [12] цв. ил.
4. Ражников, В. Г. Словарь художественных настроений [Текст] // Краткий арт-эмоциональный учебный словарь / В. Г. Ражников. - М.: б. и., 2007. - 40 с.
5. Ражников, В. Г. Детская психология искусства: Музыка. Поэзия [Текст] / В. Г. Ражников. - М.: ВЦХТ, 2008. -159 с.