

DOI: 10.25629/HC.2026.07.21

УДК: 372.4

БАК: 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования

5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Левченко В.В., Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина,
vovvka12@yandex.ru

Восприятие музыкального образа как одна из музыкально-творческих способностей младших школьников при обучении песочной анимации во внеурочной деятельности

Аннотация

Введение. В современной образовательной среде развитие творческих способностей у учащихся начальных классов рассматривается как важнейшее условие всестороннего развития. В данной статье исследуется значение восприятия музыкальных образов как составляющей музыкально-творческих способностей у детей младшего школьного возраста, участвующих в обучении песочной анимации в рамках внеурочной деятельности. Песочная анимация – это искусство создания анимационных композиций путем манипулирования песком на поверхности с подсветкой снизу, предлагает уникальную возможность соединить слуховые и визуальные возможности. В основе этой связи лежит способность ребенка воспринимать и интерпретировать лежащий в основе музыкального произведения музыкальный образ. *Цель.* Исследовать значение восприятия музыкального образа как составляющую музыкально-творческих способностей младших школьников при обучении песочной анимации во внеурочной деятельности. *Материалы и методы.* Исследование основано на анализе существующей научной литературы с использованием общепринятых методов исследования, таких как наблюдение, систематизация информации и составление общих выводов на основе собранных данных. *Результаты и обсуждение.* Различные исследователи в той или иной степени, затрагивали изучение восприятие музыкального образа, но восприятие музыкального образа как одной из музыкально-творческих способностей младших школьников при обучении песочной анимации во внеурочной деятельности до настоящего времени не рассматривалось. Восприятие музыкального образа – это развивающееся музыкально-творческое умение у младших школьников, которое можно культивировать с помощью визуального творчества и экспрессивных художественных упражнений, направленных на улучшение восприятия музыкального образа при выполнении кадров песочной анимации. Умение отражать музыкальный образ в песочной анимации предполагает больше, чем простое узнавание мелодии или ритма: оно включает в себя способность слышать последовательность звуков и воображать сцены, движения, настроения или персонажей, которые могли бы быть с ними связаны; чувствовать изменения напряжения и разрешения, связывать тембральные качества с аналогами текстур или цветов и рассказывать разворачивающуюся музыкальную мысль. Визуальные упражнения действуют как мост между слуховыми ощущениями и концептуальным представлением, позволяя ребенку внешне выражать мимолетные впечатления с помощью линий, форм и композиций, которые можно обсуждать, пересматривать и совершенствовать. Это исследование имеет первостепенное практическое значение для педагогов, занимающихся дополнительным образованием, изобразительным искусством, музыкой, для любого преподавателя, ведущего внеклассные занятия по песочной анимации с детьми младшего школьного возраста. *Заключение.* Включение улучшения воспри-

ятия музыкальных образов в обучении песочной анимации служит мощным инструментом целостного развития младших школьников и является частью музыкально-творческих способностей. В ней гармонично сочетаются эмоциональный резонанс, творческое исследование и когнитивные процессы, что значительно развивает и расширяет их музыкальное и художественное мастерство.

Ключевые слова

музыкальный образ, музыкально-творческие способности, младшие школьники, обучение, песочная анимация, внеурочная деятельность

Levchenkov V.V., I.A. Bunin Yelets State University, vovvka12@yandex.ru

Perception of a Musical Image as One of the Musical-creative Abilities of Younger Schoolchildren When Teaching Sand Animation in Extracurricular Activities

Abstract

Introduction. In the modern educational environment, the development of creative abilities among primary school students is considered the most important condition for their comprehensive development. This article examines the importance of the perception of musical images as a component of musical-creative abilities in primary school-aged children involved in learning sand animation as part of extracurricular activities. Sand animation is the art of creating animated compositions by manipulating sand on a surface with illumination from below, offering a unique opportunity to combine auditory and visual elements. This connection is based on the child's ability to perceive and interpret the underlying musical image. *Goal.* To investigate the significance of the perception of a musical image as a component of the musical-creative abilities of younger schoolchildren when teaching sand animation in extracurricular activities. *Materials and methods.* The study is based on an analysis of the existing scientific literature using generally accepted research methods such as observation, systematization of information and drawing general conclusions based on the collected data. *Results and discussion.* Various researchers have, to varying degrees, touched upon the study of the perception of a musical image, but the perception of a musical image as one of the musical-creative abilities of younger schoolchildren when learning sand animation in extracurricular activities has not yet been considered. The perception of a musical image is a developing musical-creative skill among younger schoolchildren, which can be cultivated through visual creativity and expressive artistic exercises aimed at improving the perception of musical images when creating sand animation frames. The ability to reflect a musical image in sand animation involves more than just recognizing a melody or rhythm: it includes the ability to hear a sequence of sounds and imagine scenes, movements, moods, or characters that might be associated with them; to feel the changes in tension and resolution; to connect timbral qualities with analogous textures or colors; and to convey the unfolding musical thought. Visual exercises act as a bridge between auditory sensations and conceptual representation, allowing the child to outwardly express fleeting impressions through lines, shapes, and compositions that can be discussed, revised, and improved. This research is of paramount practical importance for teachers involved in additional education, fine arts, music, and for any teacher who conducts extra-

curricular sand animation classes with primary school children. *Conclusion.* The inclusion of an improved perception of musical images in teaching sand animation serves as a powerful tool for the holistic development of younger schoolchildren and is part of their musical-creative abilities. It harmoniously combines emotional resonance, creative exploration, and cognitive processes, which significantly develops and expands their musical and artistic skills.

Keywords

musical image, musical-creative abilities, elementary school students, education, sand animation, extracurricular activities

Введение

В современной образовательной среде развитие творческих способностей у учащихся начальных классов рассматривается как важнейшее условие всестороннего развития. Младший школьный возраст, несмотря на свою кратковременность, играет важнейшую роль в жизни человека. Именно в этот период наблюдается наиболее интенсивное развитие, раскрывается потенциал для когнитивного, волевого и эмоционального роста, совершенствуются сенсорные и интеллектуальные навыки. ФГОС НОО, утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286, определяет, что одним из направлений обучения является развитие способностей к художественному, образному, эмоциональному и ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, а также выражение своего личного отношения к окружающему миру в творческих работах. Стандарт также подчеркивает, что в период получения начального общего музыкального образования необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, и сформировать понимание многообразия музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Согласно документу, задачи изучения музыки в начальной общеобразовательной школе включают в себя: формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие; воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, моральных и эстетических чувств; развитие музыкального восприятия, интереса к музыке и музыкальным занятиям, образного и ассоциативного мышления, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной и творческой деятельности; обогащение знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, а также об особенностях музыкального языка.

В соответствии с ФГОС НОО структурированная реализация внеклассных мероприятий и внеурочной деятельности направлена на формирование у младших школьников необходимых социальных и учебных компетенций, необходимых для эффективной интеграции в общество и усвоения социально одобряемых ценностей. Подчеркивается необходимость создания образовательной среды, стимулирующей как социальную, так и интеллектуальную вовлеченность учащихся, тем самым способствуя целостному всестороннему развитию, инновационно ориентированной и творческой личности. Согласно требованиям, образовательные программы для внеурочной деятельности начального общего образования должны создавать условия, способствующие разностороннему развитию личности учащихся, удовлетворять их интеллектуальную любознательность и способствовать проявлению присущего им творческого потенциала.

Ключевыми факторами, определяющими развитие музыкально-творческих способностей у учащихся начальной школы во внеурочной деятельности, являются увлекательные и разнообразные творческие задания, составленные с учетом индивидуальных интересов и способностей каждого ребенка, для чего оптимально подходит песочная анимация, которая включает в

себя синтез различных искусств и работу с современной цифровой техникой, что является привлекательным и активизирующим толчком их для развития. Восприятие музыкального образа является одной из музыкально-творческих способностей младших школьников при обучении песочной анимации во внеурочной деятельности.

При изучении восприятия музыкального образа как одного из музыкально-творческих способностей младших школьников при обучении песочной анимации во внеурочной деятельности были проанализированы различные исследования, включая авторов: У.С. Алиева [1], О.А. Апраксина [2], М.Г. Арановский [3; 4], Б.В. Асафьев [6; 7; 8], В.Л. Базуева [9], Н.Ф. Губанова [10], Н.В. Дубовая [11], С.Е. Игнатьев [12], Д.Б. Кабалевский [13; 14; 15], Л.Ю. Калинина [21], А.А. Кузнецова [12], Л.А. Мазель [19], А.А. Мелик-Пашаев [20], А.В. Мирскова [21], Е.В. Назайкинский [22], М.А. Петрунина [24], Б.М. Теплов [25], Р.И. Удалова [26], М.Е. Шамахян [27], В.А. Широкова [28], Е.Е. Шувалова [29], В.Ф. Щербаков [30] и другие. В современном мире ценится всестороннее развитие личности, включающее как широкий спектр знаний и умений, так и креативность, творчество и новаторское мышление, что достигается в результате развитых музыкально-творческих способностей средствами песочной анимации, так как она включает в себя синтез различных искусств.

Цель. Исследовать значение восприятия музыкального образа как составляющую музыкально-творческих способностей младших школьников при обучении песочной анимации во внеурочной деятельности.

Материалы и методы

Исследование основано на анализе существующей научной литературы с использованием общепринятых методов исследования, таких как наблюдение, систематизация информации и составление общих выводов на основе собранных данных.

Основу составляет тщательный обзор существующих научных работ. В обзоре литературы систематически рассматриваются исследования по восприятию музыкальных образов, теории детского творчества, методам художественного образования и психологии развития младших школьников с целью выявления тематических связей, теоретических основ и текущего охвата исследовательской области.

В основе эмпирического исследования лежит методическое наблюдение во время обучения песочной анимации. Наблюдение проводилось в процессе обучения и заключалось в отражении в дневнике наблюдений уровней развития восприятия музыкального образа (как одной из музыкально-творческих способностей младших школьников) при обучении песочной анимации во внеурочной деятельности: низкого, среднего и высокого. Полученные данные в дальнейшем использовались для построения последующих занятий и применения индивидуального и дифференцированного подходов для улучшения результатов.

Низкий уровень характеризуется слабыми связями между музыкой и анимацией, плохой тематической согласованностью, трудностями перевода звука в визуальные эффекты и ограниченной эмоциональной вовлечённостью.

Средний уровень демонстрирует попытку соединить музыку и визуальные эффекты, с некоторыми узнаваемыми передачами музыкальных настроений, случайными творческими интерпретациями и зарождающейся вовлечённостью.

Высокий уровень демонстрирует прочную связь, отличающуюся творческой визуальной интерпретацией музыкальных идей, чётким эмоциональным резонансом, плавными переходами и интегрированным музыкально-визуальным творческим мышлением.

Собранные данные из журнала наблюдений систематизируются и анализируются для выявления закономерностей и тенденций развития. На основе этого делаются выводы об эффективности песочной анимации в развитии восприятия музыкальных образов и её влиянии на общее музыкальное творчество юных учащихся.

Кроме того, полученные знания используются при последующем планировании занятий с применением индивидуального подхода. Стратегии разрабатываются с учётом уровня развития детей:

- непосредственное руководство и структурированные упражнения – для низкого уровня;
- поощрение абстрактных интерпретаций – для среднего уровня;
- создание сложных композиций или совместных проектов – для высокого уровня.

Результаты исследований и их обсуждение

После изучения ряда исследований [1; 3; 4; 6; 8-11; 14; 16; 23 и др.], становится ясно, что различные исследователи в той или иной степени, затрагивали изучение восприятие музыкального образа, которое включает в себя сочетание эмоциональной реакции, когнитивной интерпретации, структурного осознания и творческого участия, подчеркивая их субъективное, преобразующее и присущее человеку качество. Несмотря на это всестороннее понимание, существует существенный пробел в исследованиях, касающихся восприятия музыкального образа как одной из музыкально-творческих способностей младших школьников при обучении песочной анимации во внеурочной деятельности.

Б.М. Теплов затрагивал стороны музыкального образа [25], что в совокупности можно отметить - восприятие музыкального образа проистекает из эмоционального переживания, видел в музыке не просто звук, а глубокий язык души. Истинное восприятие музыки требует не только техники, но и внутреннего мира, сформированного жизнью. Суть музыкального образа раскрывается через эмоциональный отклик, эмпатию к интонации – мелодия проживается, а не дешифруется. Музыка не учит фактам, но преобразует знания, окрашивая их эмоциями, но охватывает весь спектр человеческих чувств. Понимание музыки – это ее воплощение, движение и дыхание вместе с ней [25]. Слушание – активный акт с внутренними и физическими реакциями, знаками вовлеченности. В музыке Б.М. Теплов видел философию – перевод внешнего мира в личную, эмоциональную правду [25]. Фраза несет идею в тоне, а не в словах. Отсутствие визуальных образов компенсируется эмоциональной тональностью. Музыка – это искусство эмоционального смысла, который ощущается, а не объясняется. Б.В. Асафьев определил, что развитие восприятия музыкального образа включает в себя овладение процессом музыкального движения, осознание его этапов и интенсивности [6; 8]. Он отмечал, что музыка – это, прежде всего, искусство интонирования, без которого остается лишь мертвая механика. Интонация – это звукообразный смысл, связующее звено между идеей и ее воплощением [6; 7]. Музыкальные образы в его теории – это осязаемые, почти видимые сущности [6]. Их выразительность происходит из театральной драматургии, что превращает музыку в многомерное переживание, вызывающее яркие картины в сознании. Музыка создает «видимые иллюстрации», изображая движения, жесты, манеры общения и эмоциональную атмосферу персонажей. Композитор, по Б.В. Асафьеву, преобразует внутреннюю музыкальную энергию в физическую энергию звуков, «заражая» ею слушателя и создавая общее эмоциональное переживание [6]. Истинное восприятие музыки требует от слушателя активного участия, позволяя «заразиться» этой энергией. Только тогда можно полноценно пережить музыку как живое существо со своим дыханием. Теория Б.В. Асафьева представляет музыку как взаимодействие энергии композитора, интонации, музыкальных образов и восприимчивости слушателя [6], что превращает музыку [8] из развлечения в глубокую коммуникацию. В. Ф. Щербаков рассматривает музыку как вселенную музыкальных образов – эмоциональных, символических, личностных миров [30].

Каждое произведение – это открытое поле смыслов, его сила коренится в многообразии интерпретаций. Подобно призме, музыка вызывает бесконечные отклики. Живой концерт – это ритуал откровения. Интерпретатор передает личное видение, создавая ауру таинственности. Зрители становятся свидетелями возрождения музыки. Однако трансформация может быть тревожной. Радикально переосмысленная музыка может противоречить ожиданиям, ощущаясь как предательство. В.Ф. Щербаков видит в этом растущую боль искусства: истинные музыкальные образы бросают вызов комфорту [30]. М.Г. Арановский рассматривал музыкальный образ как живое существо, художественную голограмму, рожденную слухом и воображением [30]. Это чувство, получившее форму, объединенную концепцией, структурой, функцией и восприятием. Концепция «краски без пигмента» – звучащая метафора, будь то живописные пейзажи, вызывающие воспоминания, или символы, перекликающиеся с различными культурами. Структура, скелет, начинается с мелодии, несущей намерение. Синтагмы, фразы с контрастирующими мотивами, выстраиваются в мелодичные предложения – восходящие дуги, нисходящие изгибы, устойчивые плато, сбалансированные колебания. М.Г. Арановский отмечал, что они выполняют определенную функцию: изображение раскрывает тему, объединяющую силу, душу произведения [4; 6]. Восприятие завершается, преобразуя звук. Разум создает пространственные представления, внутренний ландшафт, где мы чувствуем форму музыки, ориентируясь в звуковом соборе. Музыку не просто слушают – ею живут. Е.В. Назайкинский отмечал, что музыкальный образ, рожденный внутренним миром композитора, является отражением реальности, воплощенной в музыкальной интонации [6]. Он синтезирует эмоции, намерения и структуру, вовлекая слушателей в живой опыт. Ориентированный на слушателя, он формирует себя с учетом восприятия, пробуждая узнавание и сопереживание. Музыка обращается к кому-то, превращая пассивное слушание в активное участие. Мощный музыкальный образ воплощает неразрывное единство идеи и воплощения [6]. Он передает подлинность, преодолевая разрыв между тем, что чувствует композитор, и тем, что он выражает в звуке. Музыка, отличающаяся реализмом и художественной убедительностью, передает суть напряжения [3], радости или печали посредством звуковых жестов. Чем убедительнее музыка передает внутреннюю правду, тем более реальной она кажется, основываясь на эмоциональной достоверности. Новизна и уникальность обеспечивают свежий взгляд и оригинальное звучание. Будь то инновационная структура или неожиданные сочетания, он выделяется как уникальное художественное произведение. Отражая звуковое измерение реальности, музыка предлагает визуальные и повествовательные аспекты посредством ассоциативных связей. Мелодия передает пейзаж через высоту звука и движение. Тишина подразумевает отсутствие или благоговейный трепет, что делает звук символом. Д.Б. Кабалевский затрагивал характеристики музыкального образа [13; 14; 15], что позволяет отметить, что музыкальный образ как живую субстанцию, связующее звено между композитором и слушателем. Для него музыка была больше, чем просто звук; это был сосуд, несущий эмоции, мысли и идеалы [13]. Важно воспринимать музыку как искусство, иначе разговоры о её влиянии на ребёнка бессмысленны. В основе его взглядов – понятие интонации, которая не просто мелодия, а фундамент музыкального смысла, способная выражать чувства. Именно через интонацию музыка приобретает образную силу по примеру того, как слово, наполненное эмоциями, в поэзии. Сочинения Д.Б. Кабалевского полны музыкальных образов и содержат запоминающиеся интонации, понятные младшим школьникам. Он отмечал, что музыка должна быть доступной, эмоционально ясной и социально значимой [15]. Слушатели ищут в музыке личную связь, и она предлагает им свою эмоциональную основу. Сила воздействия зависит от искренности и чёткости выражения.

Рассмотренные выше особенности восприятия музыкального образа младшими школьниками позволяют рассмотреть восприятие музыкального образа как одну из составляющих музыкально-творческих способностей младших школьников при обучении песочной анимации во внеурочной деятельности [23]. Эмоциональное восприятие в искусстве полностью осознается при вовлечении в творческую деятельность для понимания музыкального образа с последующей трансформацией в художественный образ.

Музыкальный образ – это воплощение в музыке чувств, переживаний, мыслей, размышлений, действий людей, а также различных проявлений природы и событий [16]. Музыка – искусство динамичное и временное. Подобно ей, песочная анимация [17; 18; 23] также несёт в себе динамику и кратковременность, что позволяет содержанию музыкального произведения и сменяющимся кадрам анимации гармонично дополнять друг друга. Исполнение музыки требует наличия исполнителя и слушателя, так же, как и песочная анимация предполагает наличие художника и зрителя, воспринимающего изображение и звук одновременно. Специально организованные композитором музыкальные звуки воздействуют на слуховые рецепторы и пробуждают в нашем воображении определённые музыкальные образы, однако они (особенно в инструментальной музыке, лишённой слов) часто лишены конкретики. Это не портрет, не пейзаж, и не фотография, основанная на документальной точности. Музыкальные звуки могут вызывать разные ассоциации у разных людей.

Музыкальный образ – это результат взаимодействия чувственного восприятия, логического мышления и художественного воображения композитора, исполнителя и слушателя. Для его раскрытия необходимо не только интуитивное, эмоциональное постижение произведения, но и исследование, анализ и изучение духовного мира композитора [16]. Музыкальный образ воплощает художественное содержание музыкального произведения, которому подчинена логическая организация музыкальных звуков в их взаимосвязи и развитии, созданная композитором [30].

Художественный образ содержит как объективные элементы, определяемые сознанием – общий характер произведения, его тональную окраску, вызывающую эмоциональный отклик – так и субъективные ощущения и ассоциации. Чем богаче эрудиция и духовный мир человека, тем разнообразнее его ассоциации и, следовательно, интереснее интерпретация.

Восприятие музыкального образа: - процесс, как слушатель внутренне воссоздает эмоциональное повествование и сенсорные элементы, вызванные музыкой.

Музыкально-творческие способности - совокупная способность человека понимать, интерпретировать и генерировать музыкальные концепции и выражения. Музыкально-творческие способности в контексте обучения песочной анимации понимаются способности, вырабатываемые в результате синтеза искусств и на стыке музыкальной и художественной деятельности при обучении и выполнении песочной анимации учащимися.

Музыкально-творческое умение - специфический, отточенный навык в рамках более широких музыкально-творческих способностей, обычно демонстрируемый на практике.

Музыкальная проницательность - способность чувствовать, различать и реагировать на тонкие выразительные качества и эмоциональные нюансы, присущие музыке.

Музыкальное восприятие - умение понимать основной смысл, структуру и выразительный замысел музыкального произведения.

Определение понятия «восприятие музыкального образа» при обучении песочной анимации в педагогическом контексте понимается как динамичный и сложный процесс. Именно здесь ребенок не только слышит музыку, но и преобразует эти звуки во внутренние сенсорные переживания, эмоциональные реакции и мысленные картины, и последующее отражение в песочной анимации. Это включает в себя восприятие эмоционального тона, движения и потенциального повествования музыки, а затем активное взаимодействие с ней для формирования целостного, усвоенного представления. Она выходит за рамки простого слушания, объединяя сенсорную информацию, логическое понимание и художественное воображение.

Восприятие музыкального образа в структуре музыкально-творческих способностей младших школьников следующее:

- Восприятие музыкального образа служит основополагающим элементом и предпосылкой для развития музыкально-творческих способностей у юных учеников, занимающихся песочной анимацией. Это создает внутреннюю основу для последующего творческого самовыражения.
- Основа для творческой интерпретации: способность ребенка воспринимать и усваивать музыкальные образы обеспечивает необходимый материал для его творчества и отражения в кадрах песочной анимации. Без этого восприятия нет «содержания», которое можно было бы перевести в визуальную среду.
- Активное вовлечение. Процесс восприятия музыкального образа требует внимательного слушания, анализа и эмоциональной привязанности. Такое неотъемлемое участие непосредственно стимулирует творческий процесс в песочной анимации, поскольку перед учащимися ставится задача визуально интерпретировать воспринимаемый образ.
- Интеграция сенсорного и эмоционального опыта. Восприятие музыкального образа служит связующим звеном между слуховым восприятием и визуальным/кинестетическим восприятием. Ребенок «переживает» музыку, ощущая ее ритм, мелодию и эмоциональный поток, которые затем направляют его манипуляции с песком.
- Развитие музыкально-творческих способностей. Благодаря активному восприятию и последующему творческому воплощению музыкальных образов с помощью песочной анимации дети одновременно развивают свою музыкальную проницательность, понимание, общие и специфические музыкально-творческие способности. Процесс перевода звука в визуальную форму укрепляет их навыки понимания и выразительности.
- Всестороннее художественное образование. В этом контексте восприятие музыкального образа позволяет в полной мере выразить эмоциональное восприятие в искусстве, что непосредственно ведет к творческой вовлеченности и превращению музыки в художественное представление. Он объединяет слуховые и визуальные формы искусства, например, песочная анимация, способствуя более богатому художественному опыту и развивая способность ребенка к разнообразному художественному самовыражению.

Музыка оказывает воздействие на эмоциональную сферу детей, пробуждая их воображение и активизируя к творческой деятельности. Дети способны воспринимать музыкальные образы, запоминать и узнавать произведения, а также мысленно представлять их звучание. Рассматриваемое в данном исследовании понятие «музыкальный образ» выходит за рамки простого слухового восприятия, так как охватывает мысленное представление всего музыкального произведения, включая его мелодию, гармонию, ритм, тембр и общий эмоциональный характер и является синтезированным пониманием, формируемым посредством активного слушания, анализа и эмоционального резонанса. Музыкальный образ служит внутренней основой, с помощью которой человек понимает повествование, настроение и эстетические качества музыки.

«Песочная анимация – это вид искусства, при котором художник создает изображения и сюжеты, двигая песок на подсвеченной поверхности. С помощью песочной анимации можно визуально интерпретировать музыку, создавая уникальные визуальные представления композиций» [17, с.76] для чего важно понимать содержание музыкального образа для последующей интерпретации в кадрах песочной анимации. Восприятие музыкального образа младшими школьниками отражается непосредственно в кадрах песочной анимации. Интеграция музыки и изобразительного искусства с помощью песочной анимации [18] является мощным педагогическим инструментом, помогающим младшим школьникам взаимодействовать с музыкальными образами и интерпретировать их и позволяет им переводить абстрактные слуховые ощущения в осязаемые визуальные формы, создавая уникальный мост между звуком и изображе-

нием. Музыкальный образ в песочной анимации – это мысленное представление всего музыкального произведения и задуманного образа. Восприятие музыкального образа в развитии музыкально-творческих способностей в контексте песочной анимации является концептуальной основой для воплощения музыкальных идей в визуальные формы, способствуя творческому самовыражению.

Эффективность песочной анимации для интерпретации музыкального образа основана на «синтезе искусств» - педагогическом принципе, сочетающем музыкальное и художественное (визуальное) творчество, которое способствует:

- целостному развитию художественного и образного мышления. Песочная анимация способствует комплексному развитию художественного и образного мышления. В отличие от статических видов искусства, она динамична и эфемерна, как и музыка. Художники должны мыслить категориями трансформации и текучести, предвосхищая перетекание текущих жестов в будущие формы. Развиваются навыки предвидения и импровизации, а также возможности создания визуальных метафор для передачи музыкального образа из инструментальных и вокально-музыкальных произведений.

- кросс-модальная когнитивная обработка (связывающая слуховой и визуально-пространственный интеллект). Переводя музыкальные структуры в визуальные формы с помощью песка, учащиеся активируют слуховые и визуально-пространственные интеллектуальные сети мозга. Например, крещендо может быть представлено расширяющимся узором из песка, а стаккато – отдельными зернами. Этот процесс укрепляет связи между сенсорными модальностями, повышая когнитивную гибкость;

- развитие музыкальной чувствительности посредством осязаемого творческого результата. Песочная анимация преобразует абстрактный язык музыки в осязаемое, развивающееся визуальное повествование. Манипулируя песком на подсвеченной поверхности, художник соотносит каждое движение с элементами музыки: ритмом, мелодией, динамикой и текстурой. Связь между звуком и изображением создает мультисенсорный эффект, глубоко воздействующий на исполнителя и аудиторию. Видя материализацию своей интерпретации музыкальной фразы в песке, обучающиеся получают незамедлительную оценку эффективности своего выбора. В таком случае интуитивный контакт между звуком и изображением укрепляет понимание музыки на сознательном и подсознательном уровнях.

- развитие мелкой моторики с помощью манипулирования песком. С психомоторной точки зрения, песочная анимация открывает возможности для развития мелкой моторики. Техники, от изящных движений кончиками пальцев до широких жестов руками, требуют точного контроля и координации. Учатся регулировать давление для создания разной плотности песка, координировать движения обеих рук для создания симметричных или дополняющих друг друга рисунков.

Развитие восприятия музыкальных образов через выполнение кадров песочной анимации у детей заключается в объединение музыки и визуальных искусств в образовательной среде, что представляет собой мощный инструмент для развития музыкально-творческого потенциала, когнитивных и музыкально-творческих способностей. Вовлекая учащихся в процесс преобразования музыкальных впечатлений в визуальные формы, педагоги способствуют углубленному пониманию как музыкального, так и изобразительного искусства, одновременно развивая способность к абстрактному мышлению, выражению эмоций и межмодальному восприятию, что отражается на формировании у них умения синтезировать выразительные элементы музыкальной и визуальной сфер – мелодию, ритм, цвет, темп и динамику – в рамках их самостоятельной художественной практики.

Теоретические основы формирования восприятия музыкального образа в результате интерпретации в визуальные художественные образы строятся на нескольких принципах:

Ассоциативно-образная связь. Между музыкой и изобразительным искусством существуют глубинные структурные и выразительные параллели: мелодия соотносится с линией в живописи, в рисунке, в кадрах песочной анимации и передают движение и эмоциональный контур; ритм – с повторением и узором в визуальной композиции; динамика – с контрастами светотени; темп влияет на энергию и направленность визуальных элементов. Когда дети слушают музыку, в их сознании спонтанно возникают визуальные ассоциации.

Возрастные особенности развития. Необходимо учитывать психофизиологические особенности детей разных возрастов при выборе музыкального материала и методов визуализации.

Продуманный выбор музыкального репертуара. Для эффективного развития восприятия музыкального образа и остальных составляющих музыкально-творческих способностей требуется тщательно подобранный репертуар, включающий произведения с выраженным эмоциональным характером (радостные, грустные, драматичные), с программными элементами (связанные с природой, движением, сюжетами) и четкими структурными особенностями (повторяющиеся мотивы, контрастные фрагменты). Вокальная музыка с текстом предоставляет доступную отправную точку, поскольку содержание текста предлагает конкретные образы для визуального воплощения. Инструментальные произведения расширяют возможности для более абстрактной интерпретации.

Методологическая основа развития восприятия музыкального образа в процессе синтеза музыкального и визуального при выполнении младшими школьниками песочной анимации включает следующие компоненты:

Активное слушание и обсуждение впечатлений. Воспроизведение музыкального произведения целиком или части (1-3 минуты). Проведение беседы с детьми по заранее подготовленным вопросам, например: «Что вы услышали? Какие образы возникли в вашем сознании? Что вы почувствовали?». При затруднении ответов у детей, необходимо в разумных пределах подсказывать, например, «данный отрывок произведения похож на дождливую погоду», «это музыкальное произведение напоминает быстрый и веселый танец» и т.д.

Анализ музыкальных элементов. С учащими после прослушивания музыкального произведения проводится анализ музыкальных элементов. При необходимости педагог оказывает помощь детям в выявлении конкретных выразительных средств: мелодический контур (плавный или отрывистый?); темп (быстрый или медленный?); ритмические структуры (регулярные или синкопированные?); динамика (громкая или тихая?); тембр (яркий или приглушенный?).

Монохромное моделирование. Использование монохромной палитры в раскадровках на бумаге графическим карандашом и кадрах песочной анимации песка одного цвета для выделения формы и текстуры как основных средств выразительности. Педагоги оказывают помощь детям в сосредоточении на музыкальном контуре и ритме без отвлечения на цветовую гамму. В результате происходит тренировка чувствительности к тональным градациям как эмоциональным индикаторам. На этом этапе формируются базовые навыки трансформации цвета в тоновые (одного цвета) оттенки изображения и содержания кадров песочной анимации.

Художественно-семантическая символизация. Преобразование слуховых впечатлений в визуальные символы: создание общего «музыкального словаря» визуальных метафор (спираль = крещендо, точки = стаккато); разработка личных символов, представляющих эмоциональные состояния (зигзаг = тревога, круг = спокойствие и т.д.); перевод этих символов в песочную анимацию или рисунок при выполнении раскадровок с использованием соответствующих монохромных оттенков.

Использование профессиональных работ. Рассмотрение профессиональных произведений визуального искусства, перекликающихся с изучаемым музыкальным произведением: выбор 3-5 картин со схожими темами или настроениями; обсуждение визуальных стратегий, которые художники использовали для передачи эмоций; побуждение детей к заимствованию и адаптации техник (например, линии и пятна для передачи природы по аналогии работ например Сав-

расова А.К. или других для отражения в песочной анимации «спокойной музыки» или «вихревые линии» Ван Гога для изображения «бурной музыки» и т.п.); использование нескольких произведений искусства в соответствии с одним музыкальным произведением, демонстрируя разные возможности интерпретации в песочную анимацию.

Передавая музыкальный образ в кадрах песочной анимации, учащиеся вырабатывают стойкое эмоциональное отношение к монохромному цвету как выразительному средству, способному передавать различные оттенки эмоциональных состояний. Монохромность песочной анимации представляет собой особый вызов и возможность, дети должны полагаться на вариации тона, текстуры и формы, а не на цвет, чтобы выразить музыкальные качества, усиливается музыкально-творческий потенциал, поскольку учащиеся учатся манипулировать светом, тенью и контрастом для представления различных музыкальных настроений. Например, мягкую мелодию легато можно представить в кадрах песочной анимации плавными градиентами и плавными формами, а отрывистый раздел из музыкального произведения можно изобразить острыми краями и резкими переходами. Благодаря этому процессу дети обнаруживают, как тонкие вариации тона могут передавать сложные эмоциональные состояния - от спокойствия до сильной взволнованности, в результате чего повышенная чувствительность к тональной вариации не только улучшает их навыки передачи музыкального образа в песочной анимации, но и улучшает их музыкальное восприятие, помогая им распознавать аналогичные нюансы в музыкальных произведениях и динамике.

Упражнения для развития восприятия музыкальных образов младшими школьниками в процессе развития музыкально-творческих способностей средствами песочной анимации:

1. Линии на песке для отражения музыкальных качеств. Упражнение развивает связь между слуховым и зрительным восприятием, предлагая учащимся воплотить музыку в тактильном искусстве. Они создают рисунки песком на свето-анимационном столе, отражающие особенности музыкального произведения с помощью линий. Спокойная музыка создает плавные линии, в то время как волнующая музыка создает острые углы. Учащиеся активно определяют темп, ритм и артикуляцию, воплощая суть музыки с помощью движений рук. Такой кинестетический подход улучшает понимание и мелкую моторику.

2. Передача музыкальных выразительных средств в кадрах песочной анимации. Здесь учащиеся визуально представляют тембр, мелодию и ритм. Различные текстуры песка вызывают различные инструментальные звуки. Мелодические контуры становятся восходящими и нисходящими линиями, а ритмические узоры преобразуются в повторяющиеся формы или пространственные расположения, что способствует более осознанному пониманию музыкальной структуры и активизирует художественное и музыкально-творческие способности.

3. Упражнение-игра «музыка» с ограничением. Ограниченный набор выразительных визуальных средств (линий, пятен, точек), дети изображают музыкальное произведение и соответственно озаглавливают свои кадры песочной анимации, что активизирует целенаправленную интерпретацию и требует обдуманного выбора, чтобы передать суть музыки. Название способствует дальнейшему развитию словарного запаса и формированию музыкально-визуальных ассоциаций.

4. Упражнение «поймите образ». Учащиеся связывают музыку с литературой, выбирая стихи, которые перекликаются с образами музыкального произведения. Подобный междисциплинарный подход развивает сравнительный анализ и аналитическое мышление, в результате чего младшие школьники учатся распознавать общие темы и эмоции в различных видах искусства, а также совершенствуют навыки публичных выступлений с помощью устного чтения совместно с выполнением песочной анимации.

5. Опора на музыкальные темы программы. Используя музыку из программы обучения в качестве вдохновения, учащиеся создают кадры песочной анимации, которые передают музыкальный образ, используя тон, линии и формы для изображения персонажей, обстановки и драматических моментов. Упражнение развивает творческое и музыкальное мышление, визуальное рассказывание историй и способность переводить абстрактные звуки в конкретные образы.

6. Задание «Нарисовать музыку». Когда учащиеся слушают инструментальную музыку из программы, например, «Зиму» А. Вивальди, они визуализируют музыкальное сопровождение и рисуют эти мысленные образы в кадрах песочной анимации, что укрепляет активное слушание и слухово-зрительную связь. Сосредоточение внимания на музыке с четкими образами оттачивает музыкальное восприятие и способность распознавать «визуальные сигналы» в звуке.

7. Сравнение музыкальных звуков с монохромным цветом. Песочная анимация, царство монохромной элегантности, предлагает уникальную основу для музыкальной интерпретации. Учащиеся соединяют слуховой и визуальный миры, учась соотносить музыкальные качества с тонкими тональными вариациями. Руководствуясь музыкой, которую они прослушали, - могут нарисовать образы, которые возникают в их воображении, или сцены природы, подсказанные мелодиями композиции. Упражнение подчеркивает идею о том, что музыка, даже без яркого цвета, может создавать особую визуальную атмосферу. Дети экспериментируют с игрой света и тени, чтобы передать музыкальную динамику и текстуры, развивая тональное восприятие.

8. Сравнение звуков инструментов с визуальными элементами песочной анимации. Уникальный тембр каждого инструмента находит свое отражение в визуальной форме. Дети учатся ассоциировать различные музыкальные инструменты с определенными тембрами и линиями в области песочной анимации. Они учатся создавать узоры или украшения, имитирующие звуковую характеристику инструмента, исследуя, как визуальные формы отражают слуховые характеристики, что улучшает их понимание тембра и текстуры, обогащая их восприятие как музыки, так и изобразительного искусства.

9. Превращение музыкальной ткани в силуэты песочной анимации. Во взаимодействии между звуком и зрением учащиеся улавливают музыкальные темы посредством создания силуэтов, используя тон и линии, чтобы вдохнуть жизнь в свои видения. Затем они возвращаются к музыке, критически оценивая, насколько эффективно их визуальное представление воплощает музыкальный образ в кадры песочной анимации. Повторяющийся процесс развивает навыки внимательного слушания и точного визуального перевода для песочной анимации, позволяя детям уловить суть музыки в конкретной форме.

10. Выразительное выражение внутреннего эмоционального состояния. Упражнение раскрывает силу эмоционального отклика личности на музыку, передавая его с помощью песочной анимации. Детям предлагается осознать значимость их уникальных интерпретаций, что способствует укреплению чувства уверенности в их творческом самовыражении. Уделяя приоритетное внимание эмоциональной аутентичности, учащиеся развивают оригинальные модели мышления и осознают, что художественная интерпретация – сложный процесс, развивающий как музыкальную восприимчивость, так и индивидуальное творчество, включая музыкально-творческие способности, показывая, как искусство служит мощным средством эмоциональной коммуникации.

Слияние музыки и визуального искусства в рамках обучения песочной анимации, специально разработанной для младших школьников, приводит к уникальному процессу: преобразованию слуховых музыкальных образов в осязаемые визуальные рассказы в виде сюжетов песочной анимации, в результате чего дети выражают свою эмоциональную вовлеченность в музыкальные композиции с помощью выразительного языка линий, текстур (достигаемых с помощью растушевки песком) и динамичных аранжировок, одновременно развиваются их музыкально-творческие способности, ассоциативное мышление, музыкальная проницательность, художественные навыки и общее музыкальное самовыражение.

Заключение

Можно сделать вывод, о том, что при изображении музыкального образа в кадрах песочной анимации младшие школьники работают с монохромным материалом и меняющимися каче-

ствами песка, чтобы развить эмоциональное отношение к одноцветным палитрам, используемым в качестве выразительных средств, учась связывать вариации тона, плотности и жеста с различными эмоциональными оттенками и сюжетными подсказками. Один цвет песка активизирует детей сосредотачиваться на форме, движении и значении, а не на отвлекающей хроматической сложности, которая часто приводит их к открытию тонких способов, которыми один тон может выражать тепло, холод, волнение, спокойствие или меланхолию в зависимости от того, как он применяется – размазывается, наносится пунктиром, соскабливается или складывается. Через последовательность кадров песочной анимации ученики наблюдают, как небольшие корректировки толщины линии, контраста между негативным и позитивным пространствами или ритмом повторяющихся отметок могут отображать музыкальную динамику, акцентировку и фразировку. Таким образом, значение развитого восприятия музыкального образа положительно влияет на все музыкально-творческие способности младших школьников в процессе обучения песочной анимации и является значимым.

Теоретическая значимость статьи заключается во вкладе в педагогику, художественное и музыкальное образование:

– Уточнение понятийного аппарата. В работе дается определение и проясняется термин «восприятие музыкального образа» как неотъемлемая часть музыкально-творческих способностей младших школьников в рамках обучения песочной анимации, что формирует теоретическую основу для понимания того, как музыкальные образы (выражение чувств, мыслей, событий в музыке) могут быть восприняты, проанализированы и перенесены в кадры песочной анимации.

– Представлены принципы, на которых разработаны теоретические основы формирования восприятия музыкального образа в результате интерпретации в визуальные художественные образы.

– Раскрыты компоненты методологической основа развития восприятия музыкального образа в процессе синтеза музыкального и визуального при выполнении младшими школьниками песочной анимации.

Практическое значение статьи заключается в том, что предложенный набор упражнений помогает развить восприятие музыкальных образов с последующей передачей в кадрах песочной анимации и развивают музыкально-творческие способности младших школьников во время занятий песочной анимацией, при этом деятельность намеренно разнообразна, чтобы нацелиться на ритм, мелодию, тембр и динамический контур. Одно простое упражнение предлагает ученикам делать линии на песке, которые соответствуют характеру музыки, которую они слышат: спокойная музыка предполагает плавные, струящиеся линии и нежные дуги, в то время как эмоционально заряженные или взволнованные произведения требуют резких, зазубренных штрихов и резких контрастов; это помогает детям переводить настроение в жестовый словарь. Другая практика фокусируется на передаче выразительных средств музыки в визуальной форме – отображение тембра на текстуру (например, грубые, зернистые отметки для резких тембров и мягкие мазки для теплых тембров), зарисовка мелодичных контуров в виде восходящих или нисходящих фигур и представление ритма с помощью повторяющихся мотивов или пунктирных узоров в кадрах песочной анимации.

Библиография

1. Алиева У.С. Отображение в музыке образов изобразительного искусства // Известия Самарского научного центра РАН, 2011. №2-5. С.1246-1251. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otobrazhenie-v-muzyke-obrazov-izobrazitel'nogo-iskusstva> (дата обращения: 09.11.2025).
2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. М.: Просвещение, 1993. 223 с.

3. Арановский М.Г. Музыка и мышление / Музыка как форма интеллектуальной деятельности. Ред.-сост. М.Г. Арановский. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014. С. 10–43.
4. Арановский М.Г. Музыкальный текст: структура и свойства. М.: Композитор, 1998. 343 с.
5. Асафьев Б.В. «Евгений Онегин» лирические сцены П.И. Чайковского. Опыт интонационного анализа стиля и музыкальной драматургии. М.-Л.: Музгиз, 1944. 89 с.
6. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1 и 2. Л.: Музыка, Ленинградское отделение, 1971. 375 с.
7. Асафьев Б.В. Речевая интонация. М.-Л.: Музыка, 1965. 136 с.
8. Асафьев Б.В. О музыкально-творческих навыках у детей : Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. 2-е изд. Л.: М., 1973. 144 с.
9. Базуева В.Л. Креативная внеурочная деятельность как средство отслеживания творческого и эмоционального развития ребёнка на примере песочной графики // Научные вести. 2019, №2. С. 5-10
10. Губанова Н.Ф. Понимание детьми художественного образа при ознакомлении со средствами музыкальной выразительности // Сборник материалов Ежегодной международной научно-практической конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста». 2020. №10. С.131-132. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponimanie-detmi-hudozhestvennogo-obraza-pri-oznakomlenii-so-sredstvami-muzykalnoy-vyrazitelnosti> (дата обращения: 08.11.2025).
11. Дубовая Н.В. Синтез живописи и музыки при развитии цветовосприятия младших школьников // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2010. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sintez-zhivopisi-i-muzyki-pri-razvitii-tsvetovospriyatiya-mladshih-shkolnikov> (дата обращения: 10.11.2025).
12. Игнатъев С.Е., Кузнецова А.А. Развитие художественно-образного мышления обучающихся: роль музыкального восприятия на уроках изобразительного искусства // Современные проблемы науки и образования, 2024. №4. DOI: <https://doi.org/10.17513/spno.33580>
13. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? 4-е изд., дораб. М.: Просвещение, 2005. 222 с.
14. Кабалевский Д.Б. Прекрасное пробуждает доброе / Эстет. воспитание : Статьи, докл., выступления. М.: Педагогика, 1973. 333 с.
15. Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы. М. : Музыка. 1997. 405 с.
16. Келдыш Г.В. Музыкальный энциклопедический словарь. М.: Музыка, 2000. 463 с.
17. Левченков В.В. Музыкальные способности как составляющая в развитии музыкально-творческих способностях младших школьников при обучении песочной анимации // Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии. 2025. Т. 14. № 3. С. 74-82.
18. Левченков В.В. Составляющие музыкально-творческих способностей к песочной анимации // Художественное произведение в современной культуре: творчество – исполнительство – гуманитарное знание. Сборник статей и материалов. Челябинск, 2025. С. 253-259.
19. Мазель Л.А. О системе музыкальных средств и некоторых принципах художественного воздействия музыки // Интонация и музыкальный образ. М., «Музыка», 1965, С. 225-263.
20. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Художник в каждом ребенке: цели и методы художественного образования: метод. пособие. М.: Просвещение, 2008. 175 с.
21. Мирскова А.В., Калинина Л.Ю. Роль музыки в развитии художественного воображения у детей младшего возраста // Молодой ученый, 2021. № 49 (391). С. 393-395. URL: <https://moluch.ru/archive/391/86328>. (дата обращения: 08.11.2025).

22. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия / Е.В. Назайкинский. М. : Музыка, 1992. 383 с.

23. Песочное рисование на световых столах в дополнительном образовании детей младшего школьного возраста: метод. пособие / авт.-сост. В.П. Воробьёва, Л.В. Голикова, Н.И. Нескоромных, Н.В. Черненко. Сочи: МБУ ДО ЦТРИГО г. Сочи, 2019. 85 с.

24. Петрунина М.А. Развитие познавательных способностей младшего школьника в музыкально-творческой деятельности // Проблемы современного педагогического образования, 2022. №74-1. С.194-196. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-poznavatelnyh-sposobnostey-mladshego-shkolnika-v-muzykalno-tvorcheskoy-deyatelnosti> (дата обращения: 08.11.2025).

25. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей: учебное пособие. 2-е изд., стер. Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2024. 488с.

26. Удалова Р.И. Технология формирования основ музыкального вкуса младших школьников в условиях введения ФГОС // Нижегородское образование. 2013, №3. С.204-210. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-formirovaniya-osnov-muzykalnogo-vkusa-mladshih-shkolnikov-v-usloviyah-vvedeniya-fgos> (дата обращения: 08.11.2025).

27. Шамахян М.Е. Музыкальный образ, его исполнительская интерпретация и восприятие: автореферат дис. ... кандидата искусствоведения: 17.00.02. Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского. М., 1988. 23 с.

28. Широкова В.А. Цветомузыкальная синестезия как средство развития художественно-образного восприятия младших школьников на уроках музыки // Образовательная парадигма современной творческой педагогики. Сборник статей. В 3-х частях. Под общей редакцией С.М. Низамутдиновой. Москва, 2022. С. 299-303.

29. Шувалова Е.Е. Педагогические особенности развития восприятия музыкального образа у младших школьников в условиях взаимодействия искусств. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук. Спец. 13.00.01. М. 1995. 18 с.

30. Щербakov В.Ф. Музыкальный образ: рождение, воплощение, восприятие // Культура. Духовность. Общество. 2015.— №16. С.160-165 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnyy-obraz-rozhdenie-voploschenie-vospriyatie> (дата обращения: 08.11.2025).

Поступила в редакцию: 19.06.26

Принята к публикации: 20.07.26