

Владимир Владимирович ЛевченковЕлецкий государственный университет им. И. А. Бунина, аспирант, Елец, Россия
e-mail: vovvka12@yandex.ru**Владимир Игоревич Климов**Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры музыкального образования, Елец, Россия
e-mail: autentichnyi25@yandex.ru

Значение музыки в развитии художественного воображения и музыкально-творческих способностей у детей младшего возраста при обучении песочной анимации

Аннотация. В статье раскрывается значение музыки в развитии художественного воображения и музыкально-творческих способностей у детей младшего возраста при обучении песочной анимации во внеурочной деятельности. Педагогические цели объединения музыки и песка направлены на создание выразительного образа как визуальной реакции на музыку, отражающей мелодию, ритм и настроение, на развитие навыков интерпретации, позволяющих «переводить» музыку в визуальные символы и техники работы с песком. Методология включает следующие этапы: прослушивание музыки, обсуждение впечатлений (цвета, соотносимые с тоном, образы, движения), создание песочной анимации с использованием различных техник и музыкальное сопровождение в процессе творчества. Музыка при обучении песочной анимации во внеурочной деятельности способствует улучшению памяти, развитию междисциплинарного мышления, повышению эмоциональной устойчивости, уверенности в себе, развитию музыкально-творческих способностей у младших школьников.

Ключевые слова: музыка, художественное воображение, музыкально-творческие способности, младшие школьники, обучение, песочная анимация, внеурочная деятельность.

Vladimir V. LevchenkovBunin Yelets State University, Postgraduate Student, Yelets, Russia
e-mail: vovvka12@yandex.ru**Vladimir I. Klimov**Bunin Yelets State University, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Music Education, Yelets, Russia
e-mail: autentichnyi25@yandex.ru

The Importance of Music in the Development of Artistic Imagination and Musical-Creative Abilities in Young Children During Sand Animation

Abstract. This article explores the importance of music in developing artistic imagination and musical-creative abilities in young children during sand animation training as an extracurricular activity. The pedagogical goals of combining music and sand are to create an expressive image as a visual response to music, reflecting melody, rhythm, and mood, and to develop interpretive skills that enable the “translation” of music into visual symbols and sand-working techniques. The methodology includes the following stages: listening to music, discussing impressions (colours, tone, images, movements), creating sand animation using various techniques, and musical accompaniment during the creative process. Music used in teaching sand animation as an extracurricular activity helps improve memory, develop interdisciplinary thinking, enhance emotional stability, self-confidence, and develop musical and creative abilities in young students.

Keywords: music, artistic imagination, musical-creative abilities, primary school students, education, sand animation, extracurricular activities.

© Левченков В. В., Климов В. И., 2026

Для цитирования: Левченков В. В., Климов В. И. Значение музыки в развитии художественного воображения и музыкально-творческих способностей у детей младшего возраста при обучении песочной анимации // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2026. № 2 (51). С. 194–198. DOI: 10.36809/2309-9380-2026-51-194-198

Статья доступна на условиях лицензии

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Введение (Introduction)

Художественное воображение — это центральная способность человеческого сознания, позволяющая людям преодолевать непосредственную реальность и создавать новые миры с помощью творческого самовыражения. Оно включает в себя синтез и реконфигурацию сенсорных данных, воспоминаний и концепций, создавая альтернативные реальности, определяемые эстетикой, эмоциями и символикой. В основе художественного воображения лежит творческая практика, направленная на создание уникальной художественной реальности, в которой эмоциональная правда гармонирует с устоявшимися формами и проявляется через синтетическую интеграцию — объединение разрозненных элементов; концептуальную абстракцию — выделение сложного опыта; материальное воплощение — использование физических и лингвистических материалов.

Художественное воображение работает посредством создания образов, преобразования реальности и прогнозирования. Изображения становятся вместилищем более глубокого смысла, изменяя реальность на основе творческого замысла и предвосхищая будущие возможности. Творческое воображение включает в себя активный (осознанный) и пассивный (спонтанный) режимы. Активное воображение требует сосредоточенного внимания, в то время как пассивное воображение возникает непроизвольно, часто из подсознания.

Художественное воображение развивается благодаря практике и обогащению, включая накопление опыта, острое наблюдение и целенаправленные упражнения, такие как разработка визуального повествования, ассоциативное картирование, создание на основе ограничений, сенсорная интерпретация и случайные наброски. Художественное воображение служит и зеркалом, и окном, отражая человеческий опыт и открывая новые миры. Оно соединяет осязаемое и неосязаемое, формулируя то, что лежит под поверхностью. Художники формируют культурную эволюцию с помощью творческих разработок, бросающих вызов предположениям, вдохновляющих инноваций и расширяющих горизонты человеческих возможностей, укрепляя незаменимую роль искусства в самовыражении и социальных изменениях.

Методы (Methods)

В работе использовались в основном общенаучные методы исследования, среди них важную роль сыграли анализ научной литературы, наблюдение, систематизация, обобщение. В исследовании применялся качественный исследовательский подход с использованием методов наблюдения за деятельностью обучающихся и анализа существующей литературы для определения эффективных стратегий использования средств песочной анимации и музыки в образовательных учреждениях.

Литературный обзор (Literature Review)

Проанализировав различные исследования, включая таких авторов, как Б. В. Асафьев [1], Н. А. Ветлугина [2], А. Войнова [3], Е. Н. Гарькина [4], И. П. Гейнрихс [5], Е. С. Громов [6], С. О. Грузенберг [7], Е. П. Ильин [8],

А. Н. Лук [9], А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская [10], П. П. Никифоров [11], Б. М. Теплов [12], Э. А. Г. Юнусова [13], можем отметить, что музыка — мощный инструмент развития художественного воображения у детей. Активное слушание превращает звуки в творческий процесс, порождающий уникальные образы, выходящие за рамки простого воспроизведения услышанного. Это формирует личные истории, визуальные и эмоциональные ландшафты на основе абстрактного звукового материала, что является необходимым для выполнения песочной анимации младшими школьниками.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)

Восприятие музыки активирует связи между звуком и внутренним миром, опираясь на эмоциональную память, сенсорные ассоциации и культурный контекст. Цель — научить детей понимать музыкальный язык, увидеть, как композиторы передают идеи невербально, развивая музыкальную грамотность и креативное мышление. Ключевые процессы: анализ и синтез структуры музыки (мелодия, гармония, ритм), эмоционально-ассоциативное сопоставление (связь звука с чувствами и образами), создание оригинальных образов, не являющихся точной копией услышанного.

Педагогические стратегии могут быть такими, как совместное сочинение историй, вдохновленных музыкой; выражение звуковых впечатлений через другие виды искусства (рисование, танец, скульптура); анализ прослушанного с акцентом на личные ощущения и возникающие образы; использование ярких метафор для стимулирования воображения. Примеры: создание кадров песочной анимации под «Вальс цветов» Чайковского, отражающих личное видение; свободные движения в подборку разножанровой музыки, выражающей эмоции; написание групповой истории, где сюжет развивается вместе с изменениями в звучании. В результате дети обретают уверенность в своих творческих способностях, развивают эмоциональный интеллект, способность к межсенсорному мышлению и навыки глубокого слушания. Музыка становится не просто объектом восприятия, а стимулом для безграничного воображения.

Песочная анимация включает в себя выразительные свойства различных искусств, включая музыку, рисунок, киноискусство и др., представляет собой выполнение серии кадров с помощью песка на светоанимационном столе в музыкальном сопровождении и проецирование на экран в режиме реального времени с помощью специальной техники. Музыка становится мощным стимулом для развития детского визуального творчества, особенно при интеграции с рисованием, и, как следствие, развиваются музыкально-творческие способности. Сочетание звука и изображения в художественном образовании стимулирует воображение, превращая пассивное слушание в активное исследование, где звук обретает форму, ритм — линию, а эмоция — цвет. Такой комплексный подход углубляет интерес к обоим видам искусства и развивает способность преобразовывать абстрактные звуковые впечатления в визуальные образы.

В процессе выполнения кадров песочной анимации [14; 15] под музыку дети занимаются кросс-модальным переводом, когда информация из одной сенсорной системы (слуха)

интерпретируется через другую (зрение), что дает несколько преимуществ: обогащается содержание рисунков (настроение, тембр, мелодия, ритм музыки влияют на выбор цвета, текстуры, линий и композиции), углубляется музыкальное восприятие (создавая визуальный «эскиз» услышанного, дети конкретизируют абстрактные музыкальные концепции, запоминают эмоциональное впечатление и развивают способность описывать связь между звуком и изображением).

Связь между музыкой и рисованием (выполнением кадров песочной анимации) [3; 15] основана на общих ассоциативных принципах, объединяющих ощущения: гармония соответствует тональным отношениям, мелодия — качеству линий, ритм — повторению и узорам, форма — структуре композиции, а динамика — тону и нажиму. Выбор музыкального материала имеет значение. Инструментальная музыка, симфонические сказки, танцевальная музыка и произведения, вдохновленные природой, хорошо подходят для интеграции. Важно избегать сложных композиций на начальном этапе.

Урок песочной анимации, объединяющий музыку и рисование, состоит из четырех этапов: погружение в музыку, обсуждение, творческий перевод и динамичное рисование под музыку. Примерами могут быть: «Танец бабочек», где дети передают ритм вальса линиями; «Музыкальная сказка», где персонажи сказки изображаются под их музыкальные темы; «Симфония шторма», где динамику и текстуру музыки передают через тональные соотношения в песочной анимации. В долгосрочной перспективе такая интеграция улучшает наблюдательность, развивает эмоциональный интеллект, укрепляет уверенность в творчестве, стимулирует междисциплинарное мышление и улучшает память.

Синергия музыки и песочной анимации открывает новые горизонты для развития детей, гармонично сочетая музыкальное и творческое начала, что создает пространство, где слуховое восприятие переплетается с визуальным выражением, способствуя комплексному когнитивному, эмоциональному и музыкально-творческому развитию [3; 14; 15].

Интеграция искусств преобразует обучение, превращая звук в визуальный рассказ, а тактильные ощущения — в художественное повествование, что, в свою очередь, способствует развитию музыкальных навыков (развитие внутреннего слуха, аналитическое слушание, чувство ритма), стимулирует креативное мышление (песочная анимация как визуализация музыки, метафорическое мышление, улучшение памяти) и повышает эмоциональный интеллект (музыка как эмоциональный ориентир, выражение чувств через песок).

Педагогические цели объединения музыки и песка направлены на создание выразительного образа как визуальной реакции на музыку, отражающего мелодию, ритм и настроение, и на развитие навыков интерпретации, позволяющих «переводить» музыку в визуальные символы и техники работы с песком.

Методология включает следующие этапы: прослушивание музыки, обсуждение впечатлений (цвета, соотносимые с тоном; образы, движения), создание песочной анимации с использованием различных техник, музыкальное сопровождение в процессе творчества.

Музыкальный материал подбирается с учетом доступности трансформации в кадры песочной анимации, четкости мелодии, ритмичности, эмоциональности и длительности. Примеры: классические произведения (Чайковский, Моцарт, Вивальди), звуки природы (шум океана, леса, дождя), этническая музыка (африканские барабаны, японское кото).

Примеры практических занятий: «Песочная страна» (пейзажная импровизация под спокойную музыку), «Музыкальные зарисовки» (визуализация контрастных музыкальных фрагментов), «Ритмический сад» (создание узоров под ритмичную музыку), «Эмоциональные облака» (абстрактные кадры песочной анимации под импрессионистическую музыку).

Для оценки динамики и значения музыки в развитии художественного воображения и музыкально-творческих способностей у детей младшего возраста при обучении песочной анимации во внеурочной деятельности было проведено наблюдение и его анализ. Участники демонстрировали улучшение запоминания музыкальных концепций и их визуального представления в кадрах песочной анимации. После занятий, которые сочетали в себе слуховое воздействие и мастерство работы с песком, дети продемонстрировали способность запоминать мелодические последовательности, изменения темпа и громкости, по сравнению с их исходными способностями. Примечательно, что в последующие песочные работы часто включались короткие музыкальные фрагменты, что позволяет предположить, что процесс кросс-модального отображения закрепляет долговременные следы в памяти. Значительно улучшилось восприятие повествования. Дети научились запоминать ключевые моменты в музыкальных произведениях — определяемые настроением или текстурой — и затем воссоздавать соответствующие визуальные элементы на песке. Воспоминания выходили за рамки поверхностных деталей, охватывая динамику музыкальных отношений, например, то, как отдельные переходы изменяли воспринимаемую атмосферу сцены. Несколько детей продемонстрировали повышенную способность запоминать инструкции и действовать в соответствии с ними. Во время групповых обсуждений предстоящих визуальных эпизодов кадров песочной анимации они точно запомнили согласованные монохромные палитры, характеристики линий и паттерны движений, которые были концептуально связаны с конкретными музыкальными особенностями (например, плавные линии для фраз легато или резкие, неровные текстуры для отрывков стаккато).

На всех занятиях участники продемонстрировали улучшенную способность связывать музыку с формами визуального искусства. Они последовательно проводили параллели между музыкальными элементами и конкретными художественными решениями: мелодия была связана с качеством линий, гармония — с тоновыми решениями, ритм — с повторяющимися узорами, а динамика — с вариациями текстуры и плотности. В процессе наблюдения присутствуют примеры творческого мышления, которое объединяло множество областей знаний. Дети предлагали сюжеты или сценарии, соответствующие музыкальному развитию, а затем воплощали их в песочных композициях, часто обосновывая

свой выбор настроением, темпом и тональными качествами. Способность к междисциплинарной работе была особенно очевидна во время совместных упражнений. Группы синхронизировали свои визуальные творения с музыкой, совместно интерпретировали смысл и совершенствовали свои работы, чтобы отразить меняющиеся музыкальные темы, демонстрируя адаптивное решение проблем и синтетическое мышление.

Наблюдался рост уверенности в себе и самостоятельности. Дети стали охотнее представлять свои песочные анимации, объяснять музыкальное влияние, лежащее в основе их творений, излагать свои варианты интерпретации в ходе кратких обсуждений. Некоторые учащиеся естественным образом взяли на себя роль лидеров, помогая своим сверстникам согласовать визуальные элементы с музыкальными репликами и высказывая конструктивную критику. В процессе наблюдения можно отметить растущее чувство самостоятельности, когда учащиеся активно реализовывали общее творческое видение, а не пассивно следовали инструкциям. Саморефлексия детей всё чаще включала в себя такие слова о самооценке, как «вера в свою идею», «доверие своему слуху» и «знание того, что я могу перевести музыку в визуальную форму».

Улучшилось восприятие музыкальных нюансов. Способность различать специфические музыкальные характеристики со временем обострялась. Дети стали более искусными в определении изменений темпа, ритмических ударений и тембра, а затем в объяснении того, как это можно визуальным образом изобразить на песке. Их словесные описания музыки эволюционировали от общих утверждений, таких как «она звучит радостно», к более точным наблюдениям, таким как «темп ускоряется, а линии становятся тоньше, отражая ноты стаккато» или «музыка становится более мрачной, поэтому в песочной анимации используется более плотная текстура и глубокие тона». Связь между слуховыми и визуальными элементами становилась всё сильнее. Дети воплощали тонкие музыкальные нюансы, такие как постепенное увеличение громкости (крецендо) или мягкий, продолжительный пассаж, в визуальных метафорах, вносили прямые изменения в свои кадры песочной анимации, включая четкость линий, глубину тона и текстурные вариации.

Развивались музыкально-творческие способности. Наблюдалось заметное повышение оригинальности и глубины интерпретации. Учащиеся создавали песочные анимации, которые четко отражали индивидуальные интерпретации музыки, выходя за рамки общепринятых или предсказуемых представлений. Улучшения проявились в уникальных визуальных метафорах, изобретательных переходах между кадрами песочной анимации и готовности экспериментировать с нетрадиционными художественными подходами. Улучшились навыки восприятия музыки на слух и аналитические способности. Дети сформировали умения, позволяющие сосредоточиться на основной структуре музыки — выявлять темы, контрасты и развитие событий — и применять полученные знания для планирования последовательности и выразительных качеств своей песочной анимации. Синергия между музыкой и песком стимулировала непрерывный творческий поиск. Многие группы

пересматривали и корректировали предыдущие кадры в ответ на новые музыкальные реплики, что свидетельствует о повторяющемся творческом мышлении и развитии тонкого музыкально-визуального языка.

Одна группа младших школьников, которой было поручено интерпретировать симфонический отрывок, использовала извилистые, плавные линии для мелодических фрагментов и внесла резкие, фрагментированные текстуры в ответ на резкие музыкальные акценты, в результате чего получилась песочная композиция, визуально отражающая архитектурную последовательность партитуры. Во время занятия со звуками, вдохновленными природой, многие дети выбрали мягкую тоновую палитру, нежные узоры и постепенные тоновые переходы за счет наслоения песка, чтобы создать атмосферу спокойствия и таинственности, демонстрируя тонкое понимание тембра и атмосферы. В ходе задания, ориентированного на «повествование», дети связывали музыкальный мотив с эмоциональным путешествием персонажа, вспоминая и переосмысливая мотив в разных сценах, что подчеркивало интегрированную память, согласованность повествования и межмодальную креативность. Наиболее значительные успехи были отмечены в группах, которые сочетали активное слушание, обсуждение впечатлений и управляемый устный перевод. Взаимодействие между слуховым восприятием и визуальной интерпретацией, по-видимому, усиливало запоминание, углубляло понимание и поощряло творческий риск. В разных группах младших школьников улучшения выходили за рамки технического мастерства и включали эмоциональные и социальные аспекты: расширенное сотрудничество, положительные отзывы сверстников и растущую уверенность в визуальном выражении личных музыкальных интерпретаций. Несмотря на то что все группы показали свою эффективность, методика «Музыка плюс песок» неизменно приводила к более богатым вербальным и визуальным проявлениям, более эффективному межпредметному мышлению и более самостоятельному творческому исследованию по сравнению с песочной анимацией в одиночку или стандартными занятиями в классе.

Значение для образовательной практики заключается в том, что включение структурированного музыкального опыта в занятия песочной анимацией явно способствует когнитивному и эмоциональному развитию в раннем возрасте. Четырехэтапный процесс — погружение в музыку, дискуссия, творческое воплощение визуальных эффектов на песке и размышления о взаимосвязи музыки и образа — особенно эффективен для развития памяти, междисциплинарного мышления, эмоциональной устойчивости и музыкально-творческой самооценки. Выбор разнообразного и доступного музыкального репертуара помогает детям соотносить музыкальные особенности с визуальными представлениями, не перегружая их начальный процесс обучения. Для успешного межмодального перевода важно изначально подчеркнуть ясность мелодии, ритма и настроения.

Заключение (Conclusion)

Таким образом, проведенный анализ наблюдения указывает на то, что музыка при обучении младших школьников

песочной анимации во внеурочной деятельности значительно улучшает память, развивает междисциплинарные мыслительные процессы, укрепляет эмоциональную стабильность

и уверенность в себе, улучшает восприятие музыкальных тонкостей и действует как катализатор развития музыкально-творческих способностей и компетенций.

-
1. Асафьев Б. В. О музыкально-творческих навыках у детей : избр. ст. о музыкальном просвещении и образовании. 2-е изд. Л. ; М. : Музыка, 1973. 144 с.
 2. Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. М. : Просвещение, 1968. 415 с.
 3. Войнова А. Песочное рисование. Ростов н/Д. : Феникс, 2014. 109 с.
 4. Гарькина Е. Н. К вопросу о музыкальных способностях // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2008. № 1. С. 345–349.
 5. Гейнрихс И. П. Музыкальная грамота. Л. : Учпедгиз. Ленингр. отд-ние, 1960. 111 с.
 6. Громов Е. С. Природа художественного творчества. М. : Просвещение, 1986. 239 с.
 7. Грузенберг С. О. Гений и творчество: основы теории и психологии творчества. М. : Ленанд, 2016. 262 с.
 8. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб. : Питер, 2013. 448 с.
 9. Лук А. Н. Психология творчества. М. : Наука, 1978. 126 с.
 10. Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Ступеньки к творчеству. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 159 с.
 11. Никифоров П. П. Проблемы художественного творчества. Пущино : Изд-во Пущин. науч. центра Рос. акад. наук, 1996. 123 с.
 12. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. М. : Акад. пед. наук РСФСР, 1961. 536 с.
 13. Юнусова Э. А. Г. Внеурочная деятельность как одно из условий успешного развития творческих способностей младших школьников // Глобальный научный потенциал. 2022. № 12. С. 156–158.
 14. Левченков В. В. Музыкальные способности как составляющая в развитии музыкально-творческих способностей младших школьников при обучении песочной анимации // Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии. 2025. Т. 14, № 3. С. 74–82. DOI: 10.12737/2306-1731-2025-14-3-74-82
 15. Левченков В. В. Развивающий диалог различных видов искусства при обучении детей песочной анимации // Научная интеграция в современном мире : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. СПб. : Центр научных исследований и консалтинга, 2017. С. 38–40.