

СВЯЗЬ МУЗЫКИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Некоторые направления интегрированного комплекса, отражающие его актуальность и необходимость воплощения в учебном процессе любой ступени образования. На подобных уроках формируются знания, умения, направленные на понимание искусства, его восприятие, расширение кругозора, так необходимого для развивающейся личности ребенка.

Гармонизация и гуманитаризация школы возможны только путем активной пропаганды искусства, повышения его роли в процессе обучения школьников и соответствующей подготовки педагогических кадров в учебных заведениях любой ступени.

В работе со студентами при подготовке их к педагогической практике и анализе проведенных ими уроков выясняется, что они воспринимают различные виды искусства обособленно. Вместе с тем, такие виды искусства, как живопись и музыка, тесно связаны между собой наглядным проявлением ассоциативно-образной связи языка художественной выразительности, которая обогащает и развивает мышление учащихся. Возникла необходимость синтезировать различные области искусства на уроках по изобразительному искусству и методике его преподавания в школе. Для этого был создан лекционный курс с использованием межпредметных связей. На данных занятиях происходит слияние искусств, их взаимодополнение для более глубокого, эмоционального раскрытия художественного образа учащимися. Приведем ряд примеров уроков, основой которых явилась работа по выявлению ассоциативно-образных связей.

Колорит морского пейзажа, его чарующую красоту в различных состояниях (покоя и бури) помогло понять восприятие репродукций картин И.Айвазовского и фрагментов симфонической музыки Н. Римского-Корсакова. Обращение к воспеванию моря в литературе, его одушевление в легендах обогатило восприятие живописных и музыкальных произведений.

Подобные уроки со студентами позволяют формировать более осознанное синтетическое восприятие искусства, развивают эстетико-нравственную культуру, творческие способности учащихся. Выявляется интерес студентов к дальнейшему самостоятельному знакомству с искусством. Аналогичные уроки они проводят в рамках преддипломной практики, а особо заинтересованные в интеграции строят на этом принципе свою педагогическую деятельность.

Программа Б.Неменского, позволяющая преподавателю привлекать смежные виды искусства, дает толчок для самообразования, развития творческого потенциала, и урок изобразительного искусства перерастает в урок искусства в широком смысле.

В рамках методического исследования в одной из российских школ (в качестве примера для наших учителей ИЗО) был проведен бинарный урок изо—музыка по теме: "Пятно как средство выражения. Ритм пятен". Программа первого класса предполагает знакомство учащихся с различными средствами выразительности в изобразительном искусстве, одним из которых является пятно. Цель данного урока — знакомство с основами композиционного построения, грамотным расположением пятен на плоскости. Первоклассникам сложно дать объяснение ритмическому расположению пятен без привлечения других областей искусства. Примеры ритмического чередования ударных слогов в поэзии, организации звуков во времени в музыкальном произведении позволяют ярче воспринимать данную тему, облегчают ее понимание.

Основополагающая роль ритма была выявлена в ходе урока следующим путем: детям было предложено прослушать и узнать хорошо знакомую мелодию, которая была исполнена вне ритма. Совершенно естественно, что задание у ребят вызвало недоумение, так как это был просто набор звуков. При повторном прослушивании, когда мелодия была исполнена, как того требует ритмическая организация, задание было сразу выполнено. Выводом из проделанной работы стало понятие ритм, определение его роли в музыке.

Ребята получили информацию о разновидностях ритма через анализ соответствующих художественных и музыкальных примеров. Понятие о равномерном ритме сформировалось в процессе прослушивания марша, определения его жанра, выполнения соответствующих движений под музыку, которые имели четкий, торжественный, равномерный характер. Наглядным и практическим методом явилось использование фланелеграфа, на котором был расположен косяк торжественно летящих птиц.

В ходе дальнейшей беседы и прослушивания музыки выяснилось, что равномерный ритм может прерываться, образуя паузу. Эта особенность была показана путем нарушения в строе летящих птиц.

Возникновение ассоциаций между явлениями природы (гроза, шторм, буря) и предложенной для прослушивания взволнованной, тревожной, беспокойной музыкой позволило выявить третий тип ритма — хаотичный. Как поведут себя птицы, попав в непогоду? Они нарушают строй, пытаются укрыться от разбушевавшейся стихии.

Далее приводились примеры ритмического чередования в окружающем нас мире: дома, постройки, парки, облака, которые могут быть изображены художниками. Демонстрация репродукций позволила детям сделать открытие: пятно является столь же значимым средством выразительности, как и цвет, с которым они познакомились ранее.

Еще один секрет выразительности, помогающий создать художественный образ — темп. Это частота чередования долей, определяющая смысловое содержание музыки. Ребятам было предложено проследить за соответствием характера музыки и темпа ее исполнения. Этому помогли танцевальные движения, которые они выполняли при звучании полы в трех различных темпах. Задание: выбрать наиболее оптимальный, удобный для движения темп, отражающий характер танца. А закономерность раскрывалась и с точки зрения композиционного построения в изображении. Если силуэт одной птицы расположен ближе к левому краю плоскости, а силуэт другой — к правому (обе птицы летят слева и право), то создается иллюзия, что правая птица летит быстрее, так как она проделала уже весь путь, а левой он еще предстоит.

Практическая часть занятия предполагает составление различных композиций, выполненных в технике аппликации, с учетом выбранного ритма (равномерный, равномерный с паузой, хаотичный). Учащимися осуществлялось соотнесение ритма с определенным цветом картона, который был выдан на уроке, они выбирали тон, максимально передавали эмоциональное состояние, возникающее под впечатлением ритма.

Равномерный ритм ассоциируется с торжественностью, парадностью, и его символом стал белый цвет и, соответственно, аналогичный цвет картона. Появление паузы явилось предупреждением об опасности и повлекло собой выбор красного цвета. Темно-синий дети выбрали для передачи тревожного настроения и выражения хаотичного ритма.

Столь творческая работа увлекла ребят, подготовленные заранее силуэты птиц позволили рационально использовать урочное время. С учетом своего психологического состояния на данный момент первоклассники выбирают понравившийся цвет картона, одновременно выбирая и ритмическое построение. Таким образом, происходит формирование связи между цветом, ритмом и пятном. 88 % учащихся справились успешно с практической работой и активно восприняли финал урока.

Эстетическое чувство, возникающее в процессе такой художественной деятельности, оставляет глубокий след в детском сознании благодаря саморегуляторному характеру и становится поэтому своеобразной жизненной потребностью, а следовательно, и стимулом к дальнейшей творческой активности.

Литература:

1. Пилипенко Д.Г. Исследование эстетико-воспитательных возможностей занятий декоративно искусством в общеобразовательной школе. —М., 1992.
2. Журнал Семья и школа. № 8. 1995.

