

СВЯЗЬ МУЗЫКИ И ЖИВОПИСИ В РАЗВИТИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

В данной статье рассмотрен один из путей развития художественного мышления детей связи образной выразительности музыки и живописи.

Обогащение художественно-образного мышления учащихся является важной задачей в развитии творческого потенциала детей. От того, насколько мышление школьников наполнится образным элементом и ассоциативными связями, зависит успех в учебе и развитии общих способностей. Связи музыки и живописи многоплановы и разносторонни.

Использование живописи на уроках музыки и музыки на уроках изобразительного искусства — тема не новая для педагогики. И, тем не менее не исчерпанная до конца.

Если музыка предполагает разнообразное сочетание звуков: высоких и низких, громких и тихих, то живопись — сочетание разных цветов: теплых и холодных, прозрачных и насыщенных. Лишь когда в рисунке ребенка появляется такое разнообразие цветов, несущих эмоциональное содержание, мы говорим о музыкальном звучании созданного им образа.

На уроках музыки, когда дети поют песни невыразительно, скучно, педагог нередко говорит о том, что их пение можно сравнить с рисунком, выполненным одним цветом. Поэтому в исполнение нужно внести яркость и сочность красок!

В живописи цвет должен звучать, быть разнообразным и богатым, как разнообразны и богаты музыкальные звуки в произведениях композиторов. Если небо изобразить только одним цветом, например, синим, то в «переводе» на музыкальный язык это будет звучание одной ноты, одинокой в пространстве всего неба. Можно сказать, небо однозвучное. Но если внести в цветовой замес белую краску, небо оживает! Цвет становится где-то очень легким, где-то по-прежнему густым и ровным, а где-то его интенсивность едва слышится. Подобное изменение цвета ассоциируется с разной динамикой музыки: громко, довольно громко, тихо и так далее. «Музыкальность» и «многоголосие» неба в рисунке ребенка возрастет, если в цветовую композицию внести небольшое количество краплака или рубиновой краски. Тогда небо разольет свою мелодию холодными фиолетово-сиреневыми голосами.

Школьникам, только начинающим осваивать цветовое многообразие живописи и находящимся в поиске эмоционального звучания цвета, бывает трудно решиться изобразить живописное пятно, смешивая несколько красок. Часто приходится наблюдать, как первоклассники для изображения пейзажа используют открытые локальные цвета: небо — синее, крона деревьев — зеленая, дорога — коричневая и т. д. Главным образом, изображение представляет собой раскрашенные ровным цветом объекты. Эмоциональная выразительность пейзажа явно недостаточна, а работа учащихся носит механический характер.

В этом случае эффективным методом развития творческого, образно-художественного мышления оказывается сравнение живописи с музыкой. Исходным моментом для учеников являются слова учителя: «Твой рисунок будет интересен тогда, когда в нем зазвучит музыка!».

На уроках же музыки понятие «колорита» как общего настроения произведения легче и удобнее сначала показать на живописных картинах, а затем сопоставить с колоритом данной музыкальной пьесы.

Для развития цветочувствительности мы используем много творческих заданий. В их основе лежит метод составления аккорда цветов одной гаммы, метод создания цветовых ритмов, метод контрастного сопоставления цветов по отношению к главному, доминирующему цвету, который можно назвать ведущим «мелодическим голосом». А уплотнение одного цвета сравнить с нарастанием звучания одного звука - «крещендо».

Об органической связи живописи и музыки, их изначальной общности как искусства

свидетельствуют творческие процессы и само творчество композиторов Н. Римского-Корсакова, А. Скрябина, художников В. Кандинского, Ф. Платова. Эти и другие мастера свои ощущения от восприятия музыки передавали в цвете. Например, слух В. Кандинского ассоциировал звук трубы и громкие удары барабана с ярко-красным цветом, звуки флейты — с нежно-голубым, а звучание английского рожка или гобоя «на глубоких басах» — с фиолетовым цветом.

Важным моментом в развитии образного мышления детей в восприятии ими «музыкальности» цвета, является обращение к «готовым» образцам цвета. Яркость различных цветов бумаги и ее всевозможных оттенков в пределах одного цвета восхищают школьников. Их эмоциональные переживания усиливаются от возможности ощутить руками ее фактуру. Целый веер образцов «готового цвета» углубляет эстетическое наслаждение детей, способствует творческой активности.

Много общего имеют эмоциональная атмосфера музыкального произведения и колорит в живописи. Звучание музыки в едином образно-эмоциональном ключе, где каждый аккорд, каждая фраза развивает и утверждает идею композитора, сопоставимо с колоритом в живописи, построенным на цветовом единстве, передающем настроение художника, его отношение к изображаемому.

Результаты работы по данному направлению показывают, что в жизнь детей творчество входит не только как создание материального продукта, но и как состояние, способствующее развитию их художественных наклонностей.

Способность к творчеству - специфическая особенность человека. Результатом творческой деятельности в любой области являются оригинальные создания духовной или материальной культуры, имеющие общественное значение. Труд художника, как и труд композитора, направлен на создание произведений искусства, раскрывающих мир в типичных художественных образах, воплощающих общее и индивидуальное, характерное и конкретное. В основе его творчества лежат знания, наблюдения, профессиональные умения и навыки. Помимо вдохновения, творческому работнику присуще большое трудолюбие. Субъективная сторона творческого процесса - отношение автора к изображаемому.

Проблема эстетического воспитания учащихся, направленного на развитие их творческой активности, широко ставится в научно-педагогической литературе философами, педагогами, психологами. Особо отмечалась ими роль искусства как фактора творческого развития личности.

Творческий процесс у ребенка, как и у взрослого, начинается с замысла и завершается созданием работы, обладающей значительной долей новизны как для окружающих, так и для него самого. И в этом творческом поиске связь музыки и художественных навыков играют немаловажную роль.

Литература:

1. Захарова В.М. Методические указания к курсу «Изобразительное искусство и методика руководства изобразительной деятельностью детей». - М.: Просвещение, 1981.
2. Моисеева А.М. Развитие творческой активности младших школьников в условиях музыкально-сценической деятельности. -М., 1988.