Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств №5 Энгельсского муниципального района»

Бинарный урок на тему «Художественные образы в творчестве

современных композиторов на примере детского альбома

О.А. Геталовой «Летом в деревне».

Выполнила преподаватель Шерина Елена Анатольевна.

г. Энгельс, 2018

Бинарный урок на тему: «Художественные образы в творчестве современных композиторов на примере детского альбома О.А. Геталовой «Летом в деревне».

Цель урока:

Показать тесную взаимосвязь музыки и живописи

Раскрыть музыкальными и художественными средствами портреты героев, музыкальные зарисовки и пейзажи в произведениях из альбома О.А. Геталовой

Развитие музыкальных и творческих способностей детей

Воспитание любви к различным видам искусств

Задачи урока:

Развитие творческого воображения и творческих способностей учащихся

Обогащение духовного мира учащихся

Формирование у детей навыков передачи своих впечатлений об окружающей действительности с помощью различных видов искусств, умение анализировать, сравнивать, обобщать и высказывать свою мысль при разборе музыкальных и художественных произведений

Формирование эмоционально-образного мышления и умение слушать музыку в процессе созерцания художественного и музыкального произведения искусства.

Ход урока:

Преподаватель фортепиано: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости. Сегодня мы проведём бинарный урок на тему:

«Художественные образы в творчестве современного композитора О.А. Геталовой на примере детского альбома «Летом в деревне». Помогут нам провести урок учащиеся фортепианного и художественного отделений. Вести урок будут преподаватель фортепианного отделения Шерина Е.А. и преподаватель изобразительного отделения Некозырева Д.С.

Бинарный урок-это одна из форм реализации межпредметных связей, главной задачей которого является показать, что один вид искусства может дополнять другой. Слушая музыкальное произведение в исполнении учеников фортепианного отделения, юные художники сначала учатся видеть музыку, мысленно создавая образы, соответствующие характеру исполняемых пьес, затем воплощают зрительские представления в рисунках.

Живопись-это искусство изображать действительность красками. Музыка-это вид искусства, который отражает действительность и воздействует на человека посредством музыкальных образов, развивая воображение и творческое внимание. Музыку пытаются вообразить и передать в классических художественных формах архитекторы(недаром говорят, что архитектура-это застывшая музыка), скульпторы, в красках и линиях-художники живописцы и графики, в движении-хореографы и кинорежиссёры. Произведение любого искусства настолько совершенно, насколько оно приближено к музыке.

Всем педагогам известно, насколько важно с первых шагов развивать творческое воображение маленьких музыкантов. Сама работа над новыми техническими задачами определяется художественным замыслом каждого музыкального произведения. Поэтому необходимо, чтобы музыкальные образы исполняемых пьес были близки и понятны детям. С этой целью и был создан альбом «Летом в деревне», который написала Ольга Александровна Геталова. Многие годы она преподаёт в ДШИ г. Гатчины Ленинградской области. Она создала около 20 детских сборников, выпущенных издательством «Композитор.Санкт-Петербург».

«Летом в деревне»-альбом, который представляет собой цикл пьес, объединенных общим сюжетом. Основная задача композитора-привлечь внимание к образной стороне произведений, но чтобы образы были понятными. Это целая история про каникулы в деревне, включающая в себя музыкальные портреты, пейзажи, жанровые зарисовки. Каждая пьеса сопровождается маленьким рассказом и выразительным графическим рисунком, что поможет детям лучше почувствовать характер исполняемой музыки. Кроме того, автор, как педагог с многолетним стажем постаралась написать методически полезные и удобные для исполнения пьесы, на которых дети смогут освоить все необходимые базовые приёмы. В них ставятся различные педагогические задачи: работа над гаммообразными движениями, альбертиевыми басами, над перекрещиванием рук, трелями, выразительностью интонации, звуковой красочностью и другие. Особое внимание уделяется применению педали, её связующей и колористической роли.

Все пьески программные . Программная музыка обладает способностью выражать определённые настроения людей и изображать многие действия, явления окружающего нас мира: пение птиц, движение волн, тиканье часов, эхо, стук колёс, звучание колокола, дождевую капель.
Сегодняшний урок мы начинаем с хорошего настроения, потому что будет звучать красивая музыка.

В ней что-то чудотворное горит,

И на глазах её края гранятся.

Она одна со мною говорит

Когда другие подойти боятся.

Так сказала о музыке русская поэтесса Анна Ахматова.
Да, музыка может рассказать о многом. Иногда музыке не нужны слова. Слушать музыку-всё равно, что выслушать другого человека. Человек решил открыть свою тайну, поделиться самым сокровенным. Давно, может быть, нет этого человека, а идёт к нам его память, его чувства и звуки наполняют собой Вселенную.

Преподаватель ИЗО: И композитор и художник используют в своих творениях разные средства выразительности.

Давайте вспомним, какие средства выразительности использует композитор, а какие художник:

Учащиеся фортепианного отделения рассказывают о средствах выразительности в музыке и значениях каждого термина, а юные художники – о средствах выразительности в искусстве.

Музыка Живопись

Интонация Линия

Мелодия Композиция

Ритм Ритм

Штрихи Техника исполнения

Динамика Динамика

Лад Настроение

ТембрЦветовая гамма

Ребята, сопоставляя средства выразительности в музыке и живописи увидели, что они во многом схожи между собой.

Преподаватель фортепиано: А сейчас учащиеся фортепианного отделения исполнят цикл пьес, состоящий из 11 произведений, а юные художники покажут, как они передали красками своё восприятие музыки, как они её прочувствовали и что представили.

Первым прозвучит этюд « Ура! Каникулы!» в исполнении Семёновой Жени.

Ребята, хочу напомнить вам, что слово «этюд» французского происхождения и принято оно, прежде всего, в изобразительном искусстве, где, как и эскиз, означает-первоначальный набросок с натуры. В музыке с начала XIX века слово «этюд» -это пьесы учебного характера, нацеленные на изучение отдельных технических приёмов.

Женя рассказала нам о пьесе: Это радостная, весёлая музыка, потому что у детей начались каникулы. Собачка тоже радуется, т.к. дети играют с ней.

Преподаватель ИЗО: Готовиться мы начали заранее, т.к. разработка рисунка требует много времени. С юными пианистами встречались несколько раз. Во время прослушивания сборника музыка навевала новые идеи, дети делали множество набросков. Уже в классе мы выбирали наиболее удавшуюся композицию, подбирали технику исполнения и переносили его на большой формат. На завершающем этапе музыка и изобразительное искусство сошлись в единое целое.

Перед ребятами изобразительного отделения стояла задача: слушая музыку, представить и изобразить услышанный образ, используя цвета, которые, по их мнению, соответствуют музыке, постараться передать услышанное настроение цветом, ритмом, линиями. Весёлое, игривое настроение передать теплым, насыщенным цветом, грустное-холодным и не ярким.

Первую работу нам представила Лутова Арина

-Прослушав пьесу «Ура! Каникулы!», я представила себе летние каникулы в деревне у бабушки. Меня радостно встречает наш пес. Он очень радуется. Теперь мы будем много бегать и играть с ним. Это я и отразила в своем рисунке.

2.»Наш милый черный кот». Исполняет Шевякова Тая.

Преподаватель фортепиано: Тая, о ком эта музыка?

- Это музыка о черном коте Багире. Он ласковый и нежный. Только иногда выпускает свои коготки. Оказывается, ему просто хочется поиграть. Музыка спокойная, нежная. Вдруг появляется солнечный зайчик и котик вскочил и побежал догонять его. Характер пьески стремительный, но, не догнав зайчика, котик улегся спать. Музыка опять спокойная и ласковая.

Преподаватель ИЗО: Барабанова Лена представила нам свою работу на эту пьесу.

Лена, что на твоем рисунке?

- Я представила кота. Он вальяжно развалился на диване, лениво потягивается, машет хвостом и довольно мурчит.

3. «Рикки на прогулке». Исполняет Степанова Варя.

Преподаватель фортепиано: Варя, расскажи о Рикки, о характере музыки.

- В своем дворе собачка Рикки чувствует себя полной хозяйкой, а по деревне любит гулять на поводке. Музыка спокойная, беззаботная, в средней части пьесы немного упрямая, потому что Рикки не хочет идти туда, куда нам нужно и тянет в свою сторону, ей хочется понюхать цветы. Потом опять беззаботно идет за ребятами. Музыка веселая, радостная.

Преподаватель ИЗО: Вероника, расскажи о своем представлении этой музыки.

- На своем рисунке я нарисовала собаку. Она любит гулять, очень любопытна и упряма. Больше всего ей нравится играть в травке, там столько всего интересного.

4. «Этюд. Покатаемся». Исполняет Пасочник Настя.

Преподаватель фортепиано: Настя, о чем эта музыка?

- Рикки обожает, чтобы её на чем-нибудь катали. Она с удовольствием забирается в корзинку, прикрепленную к багажнику велосипеда и катается с нами по лесным дорожкам. Характер музыки оживленный, веселый. В аккордах слышны сигналы звоночка велосипеда.

Преподаватель ИЗО: Ахмедгалиева Настя расскажет о своем рисунке на эту музыку.

- Я нарисовала своего брата. Он едет на велосипеде, а вместе с ним и наша собака, которая его очень любит. Забавно смотреть, как она лапками держится за корзинку велосипеда и виляет хвостиком.

5. «Рикки и цыплята». Исполняет Паршкова Настя.

Преподаватель фортепиано:Настя, расскажи, о чем ты играла.

-Рикки- удивительно доброе существо. Она с такой нежностью отнеслась к крошечным цыплятам, что с удовольствием выполняла роль няньки, когда она гуляла во дворе. Музыка мягкая, нежная, спокойная.

Преподаватель ИЗО: Патока Вика нарисовала свое видение музыки.

- Наша собака очень веселая и добрая. Она часто играет с цыплятами, защищает их от кошки.

6. Этюд « Песенка мотора». Исполняет Кононцева Алина.

Преподаватель фортепиано: Алина, что в этой музыке ты услышала?

- Рикки – большая любительница всякой техники. Она просто не может спокойно слушать тарахтение дедушкиного мотоблока-сразу на него забирается. Разве можно уехать в лес без неё? Характер музыки оживленный, в басах слышны звуки мотора, его тарахтение.

Преподаватель ИЗО: Ораева Настя покажет свой рисунок на эту музыку.

- А я люблю летом погонять на скуторе по полевым дорожкам и лесным тропинкам, полюбоваться красивыми пейзажами. Я и нарисовала свой скутер.

7. «Белая курочка Рыжик». Исполняет АлимбековаСамира.

Преподаватель фортепиано: Самира, расскажи про курочку Рыжик.

- Однажды мы купили маленького оранжевого цыпленка. Все о нем заботились, ходили с ним гулять. Незаметно из нашего Рыжика выросла большая белая курочка. Она оказалась очень умной. Отзывалась на своё имя, слушалась. Разговаривала с нами «грудным голосом». Одно плохо: её, ручную, не принимали в своё куриное царство остальные петухи и курицы-всё норовили обидеть. Пришлось Рыжика поселить отдельно. Пьеска написана в трех частях. 1-спокойная, курочка клюёт зёрнышки, 2-подвижная-петухи и куры обижают, 3-цыпленок превращается в курицу.

Преподаватель ИЗО: Резаева Настя расскажет о своем рисунке.

-У меня живет курочка. Она целыми днями гуляет по двору, деловито клюёт зёрнышки. Мне она очень нравится. Послушав эту музыку, я вспомнила о ней и решила нарисовать.

8. «Утро в лесу». Исполняет Пискунова Маша.

Преподаватель фортепиано: Маша, расскажи о красоте этой музыки.

- А вы бывали в лесу ранним летним утром, когда вся природа оживает от первых лучей солнышка? Просыпаются пчёлки, начиная свой хлопотливый день, щебечут птицы, весело жужжат жуки… Это лес поёт свою многоголосную песню. Это музыкальный пейзаж. 1 часть-рассвет, 2- природа просыпается, слышны пение птиц и жужжание жуков, 3-реприза.

Преподаватель ИЗО: Патока Вика расскажет о своем видении музыки

- Я решила изобразить утренний сказочный лес. Солнышко ласково греет. Всё вокруг пробуждается. Птички поют, весело жужжат насекомые. Эх, красота…

9. «На волнах». ИсполняетКарабут Вика.

Преподаватель фортепиано: Вика, о чем эта музыка?

- Как чудесно летом кататься на лодке. Веет лёгкий ветерок, серебрятся волны, нежно греет солнце. А ещё лучше-прыгнуть с лодки в тёплую воду и плыть. Плыть. Замирая от восторга. Это музыкальный пейзаж. Мелодия в спокойном движении восьмыми длительностями напоминает движение волн.

Преподаватель ИЗО: Кулагина Олеся услышала и увидела в музыке следующее:

-Как хорошо прокатиться на лодке по речке, которая недалеко от нашей дачи, особенно вечером, когда перед глазами такая красота водной глади. Тишина и покой.

10. «В лучах заходящего солнца». Исполняет Ловыгина Соня.

Преподаватель фортепиано: Соня, расскажи о пьесе, которую ты сыграла.

- Вы видели, как преображается всё вокруг в лучах заходящего солнца? Его красноватый свет меняет все цвета: и небо, и лес, и река-всё кажется каким-то необыкновенным. Это музыкальный пейзаж, где в нежных звуках изображен закат солнца.

Преподаватель ИЗО:Ораева Надя, расскажи о своем рисунке.

-Солнечный закат необычайно красив. Он обладает воистину притягивающим волшебством. Желтое,слепящее, яркое днем, оно меняет свой оттенок на более мягкий и теплый, который, словно невесомая шаль укрывает всё вокруг. Создается атмосфера уюта и покоя. Это я и изобразила на рисунке.
11.»Колыбельная». Исполняет Скрипай Соня.

Преподаватель фортепиано: Соня, расскажи об этой пьесе.

- Солнце медленно прячется за лесом, его лучи прощаются с нами до утра. Ветер затих, вокруг тишина, всё готовится ко сну. Мелодия нежная, мягкая, убаюкивающая.
Преподаватель ИЗО: Куликова Марина расскажет о своём рисунке.

- День завершён,

Близится сон,
 Парк опустел, в тишину погружён.

Ветер устал кипарисам шептать:

Спать, спать, спать…

Я изобразила на своем рисунке мать, убаюкивающую своего ребёнка.

Преподаватель фортепиано: Ребята, особенная наука, которая учит людей чувствовать сердцем-это искусство. А искусство-это музыка, литература, живопись.

Одно и тоже чувство может быть выражено разными средствами. Каждый по-своему выражает отношение на одни и те же явления и события. Музыкант-звуками,а художник-красками. Что же общего в замысле композитора и художника? А общее-это настроение.

Сегодня вы на конкретных примерах убедились, какая важная роль средств выразительности и в музыке, и в изобразительном искусстве. Все средства существуют не порознь, а вместе и взаимосвязаны друг с другом.

Итог урока: На уроке осуществилась бинарная связь музыкального с изобразительным искусством. Перед учащимися ставились конкретные творческие задачи: определить настроение, выраженное в произведениях композитора, раскрыть замысел автора. С помощью педагогов учащиеся старались проникнуть в секреты художественной выразительности каждого вида искусства. Сопоставляя их между собой, учащиеся приходят к важному выводу: средства художественной выразительности разных видов искусства во многом схожи между собой.

Развитие ассоциативно-образного мышления учащихся совершенствует внутренний слух и внутреннее зрение через привлечение образов изобразительного искусства для расширения их музыкально-слуховых представлений.