Связь музыки с различными видами искусства.

Искусство зародилось на заре цивилизации как отражение чувств и мыслей человека. Сама жизнь была его источником. В общении с искусством нами движет подчас интуитивное желание окунуться в волшебный и неисчерпаемый мир, тяга к переживанию, новому впечатлению, к изменению своего внутреннего состояния через соприкосновение с неизведанным духовным миром другого человека. Процесс создания любого произведения – будь то музыка, живопись или литература – един. В нем всегда присутствует субъективное восприятие объективного мира. Творчество в искусстве неотделимо от процесса восприятия произведения аудиторией. Часто между художником и воспринимающим возникает разрыв, если внимание воспринимающего обращается не к самому образу, а к каким-либо деталям. Общение с искусством, его понимание начинаются не с теоретических знаний, а на уровне сердца, с узнавания самого себя, своих переживаний в художественном образе.

 Программа уроков музыки направлена на установление внутренних связей между музыкой, изобразительным искусством и литературой. Целью провозглашается развитие внутреннего слуха (т.е. способность внутри себя, мысленно услышать музыку, которая на самом деле в данный момент не звучит) и внутреннего зрения (т.е. способность внутри себя, мысленно увидеть то, чего глазами в данный момент не видно), как основ творческого воображения.

 На своих уроках музыки помогаю детям правильно понять идею произведения, его суть через смысловую интонацию, которая присутствует и в музыкальном произведении, и в живописи, и в литературе.

 Темы пятого класса наиболее ярко показывают взаимосвязь музыки с другими искусствами как различными способами художественного познания мира:

1 четверть – «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы?»,

2 четверть – «Что стало бы с литературой, если бы не было музыки?»,

3 четверть – «Можем ли мы увидеть музыку?»,

4 четверть – «Можем ли мы услышать живопись?».

В произведении М.Глинки «Жаворонок» музыка адекватна литературному образу. Кажется, что и стихи, и музыка могут жить самостоятельной жизнью. И неважно, что музыкальное произведение возникло позднее. Оно не просто иллюстрирует поэтический текст, а становится самостоятельным. Музыка М.Глинки проникает в самую сущность поэтического произведения. Она не заслоняет стихотворную основу и не растворяется в ней. Это подлинный шедевр, когда музыка не уходит на второй план, а может жить самостоятельной жизнью. При знакомстве с этим произведением исполняю его без слов и дети безошибочно говорят, что это музыка о природе, о человеческих чувствах, о светлой печали. Исполняя произведение со словами, ребята приходят к выводу, насколько музыкальный образ адекватен и самостоятелен по отношению к поэтическому. Любой художественный перевод на язык другого искусства - оригинальный труд автора. Это как бы внутреннее «переинтонирование» стихотворения в музыку. М.Глинка в музыкальный образ внес свое прочтение стихотворения Н.Кукольника, выразил свое отношение к содержанию поэтических строк. М.Балакирев по-своему «прочитал» романс М.Глинки в своих вариациях для фортепиано.

Связь литературы и музыки наблюдается и в произведении Ф.Шопена «Вальс» (си-минор). Казалось бы, странно и нелогично использовать это произведение в теме «Что стало бы с литературой, если бы не было музыки?». Но я считаю, что это высшая ступень музыкального восприятия – ассоциативная, где слух улавливает опосредованные связи между музыкой и литературой. Перед прослушиванием «Вальса» Ф.Шопена задаю детям вопрос: «Если бы вы писали литературное произведение, близкое по духу этому вальсу, вы бы выбрали прозу или поэзию?». Ответ бывает однозначным: «Поэзия - ближе всего этому произведению». Это свидетельство того, что учащиеся явственно ощущают родство романтического стиля в музыке Ф.Шопена и поэзии (например, А.Пушкина или А.Фета). Так постепенно накапливается слуховой опыт в определении стилистических черт творчества Ф.Шопена, его удивительно поэтической музыки.

В третьей и четвертой четверти акцентирую внимание на развитии ассоциативно-образных представлений. Программа предлагает учителю произведения иллюстрировать соответствующей картиной. Я думаю, что в подобных иллюстрациях кроется опасность, что за внешней сюжетной близостью произведений ребята не заметят их «внутренней связи». Не каждая картина, где изображено то же самое, о чем поется в песне, соответствует внутреннему строю произведения. Поэтому иногда я нарушаю тематическое единство ради более глубокого проникновения в суть образа. «Богатырскую симфонию» А.Бородина в первые годы педагогической деятельности я иллюстрировала картиной В.Васнецова «Богатыри». По настроению последняя ближе не главной партии симфонии, а побочной – та же эпичность, широта, те же русские интонации, та же мощь. Сейчас произведение А.Бородина с успехом сравниваю и с картинами И.Шишкина «Дубы», «Сосновый бор» и вместе с ребятами находим общий торжественный и суровый характер.

Даю задание детям дома нарисовать то, что они слышали на уроке, не требую конкретизации образов. Предлагаю нарисовать Радость, Печаль, Горе, Суету, и творчество ребят становится свободным, фантазия окрыляет воображение и внутренний слух, дает толчок к настоящим шедеврам детского творчества. Радость ребята изображают в виде солнца, сбегающих с гор звенящих ручьев, и вдруг среди этого буйства красок и форм – скромный цветок. Я не считаю это ошибкой. Это многообразное восприятие оттенков радости, от бурной, искрометной до тихой, затаенной.

Для более глубокого восприятия внутренних связей в искусстве предлагаю ребятам разделиться на три группы (музыканты, литераторы, живописцы) и даю им возможность создать «свои произведения» на одну тему, например, счастье. Все варианты, все модели произведений объединяет что-то общее: светлое настроение, мажорность. Вместе с ребятами делаем вывод, что внутренние связи в искусстве находятся не в тематическом единстве, а в эмоциональном родстве и что задача художника не просто нарисовать какой-либо объект, а выразить свое отношение к нему.

Сравнивая языки различных искусств, подвожу ребят к пониманию того, что между ними много общего:

-мелодия сродни контуру рисунка,

- сюжет есть драматургия действия,

-темп имеет место и в музыке, и в живописи, и в развертывании сюжета,

-музыкальный лад – то же, что и настроение, цветовая гамма полотен,

-в каждом виде искусства ставятся свои акценты, выделяются свои интонации.

 Методика восприятия живописи сродни музыкальной. Я учу ребят смотреть картину не с названия, это сковывает восприятие, а вслушиваться в интонации картины. Понимание автора, восприятие идеи его полотна идет через чувственный эмоциональный мостик, через интонацию, которая присутствует в любом жанре, будь то пейзаж, портрет или натюрморт. Без интонации (отношения автора) картина мертва.

 За годом год я всматриваюсь в лица своих учеников, ища в этих лицах, как отзовется в них музыка. Счастье, когда музыка находит отзвук прямо здесь, на уроке, когда в широко открытых глазах ребят напряженное внимание и весь класс живет одним, когда то, чем он и ты с ним живешь, сродни озарению.

Учитель музыки

МБОУ Крюковской средней школы

Куйбышевского района

Г.А.Молчанова