

ЛЕКЦИЯ 5

Методы взаимосвязи различных видов искусств в музыкальном воспитании

План лекции:

1. О преимуществах метода взаимосвязи искусств.
2. Сопоставление звука и цвета как прием.
3. Метод графического изображения.
4. Сопоставление и сравнение интонаций, образов.
5. Использование других искусств для объяснения понятий, терминологии.
6. Метод словарного обогащения, метод литературно-музыкальной композиции.
7. Метод видеоклипа, метод представления картин в воображении.
8. Творческие задания в различных видах искусства.

Литература:

1. Адлер Н. Балет — сказка П.И. Чайковского «Лебединое озеро». — М.: Музыка, 1976.
2. Александрова Н.В. Диалоги искусств. — Мн.: РИВШ БГУ, 2001.
3. Бахтияров Б.И. Магия звуков. — Мн.: Нар. асвета, 1984.
4. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. — М.: Просвещение, 1989.
5. Королева Е.А. Музыка в сказках, стихах и картинках. — М.: Просвещение, 1994.
6. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. — М.: Сов. композитор, 1988.
7. Музыка в зеркале поэзии. — Л.: Сов. композитор, 1985.
8. Панкевич Г.И. Искусство музыки. — М.: Знание, 1987.
9. Ражников В.Г. Словарь эстетических эмоций. В кн.: Резервы музыкальной педагогики. — М.: Знание, 1980.

Художественное воспитание и образование школьников во многом определяется не только базовыми предметами с художественным наполнением, перечень которых в школьных учебных планах довольно ограничен, но и методами преподавания каждой дисциплины. Целый ряд методов по сути своей являются синтетическим сплавом, рассчитанным на восприятие предмета изучения различными органами чувств (зрение, слух, осязание). Особую группу при этом составляют методы взаимосвязи различных видов искусств. Рассмотрение данной группы методов применительно к музыкальной педагогике позволяет конкретизировать методические пути использования этих методов в учебно-воспитательном процессе.

Методы взаимосвязи различных видов искусств на уроках музыки способствуют повышению качества художественного образования, нацеливают на более полноценное представление учащихся о жизни и об искусстве, помогают активизировать у школьников такие психические процессы, как мышление, память, внимание, воображение и фантазию. При этом создаются исключительные педагогические условия для введения в учебно-воспитательный процесс ситуаций творчества, индивидуализации художественного самовыражения учащихся.

На первое место, пожалуй, можно поставить *метод сопоставления звука и цвета*. Еще Аристотель заметил родство между звуками и цветом. Существует семь музыкальных звуков и семь цветов радуги, то есть семь основных цветов. На уроках музыки для развития абсолютного слуха можно для каждого звука найти подходящий цвет, понимая цвет и как своего рода опорный сигнал для запоминания звучания тона. Некоторый интерес представляют в связи с этим опыты йогов по развитию внутреннего слуха и внутреннего цветоощущения. Так, например совершенно расслабившись, йоги стараются услышать определенные звуки и увидеть соответствующие им цвета. Йоги полагают, что звуку *до* соответствует фиолетовый цвет, *ре* — синий, *ми* — голубой, *фа* — зеленый, *соль* — желтый, *ля* — оранжевый, *си* — красный. Но закрепление цветового ощущения за тоном чаще всего очень субъективно, связано с жизненным опытом и особенностями «цветного слуха». А цветомузыкальный слух, как известно, отмечался у многих композиторов: А. Скрябина, Ш. Гуно, Ф. Листа, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Н. Римского-Корсакова и др. Использование данного метода может заключаться не только в организации процесса вслушивания в отдельные звуки, подборе цвета для ладо-

тональности, поиске цветовой палитры сообразно частям музыкального произведения, но и в разработке игры цветов по звукам мелодии (в качестве реквизита используются краски, флажки, цветная бумага, цветные ленты, цветные загорающиеся лампочки и т.д.) или даже в составлении цветомузыкальных партитур. Яркие примеры синтеза музыки и цветового изображения можно найти в творчестве А. Скрябина.

Музыкальной графикой можно воспользоваться при желании показать, обозначить на бумаге движение мелодии, ритм, громкость звука, фразировку и другие средства музыкальной выразительности. Метод графического изображения необходимой информации в музыкальном обучении применяется не только на начальном этапе, а при любой необходимости что-либо объяснить или наглядно показать. Первоначально и нотная запись возникла как графическое отображение человеческого жеста, показывающего движения звуков.

Следующий шаг — к *методу сопоставления интонаций в музыке, речи, пластике*. Понимая музыку прежде всего как сопряжение смысловых единиц, которыми и являются интонации, трудно обойтись в их выделении, прочувствовании, показе, объяснении только музыкальными средствами. Так много нужно пережить на уроках школьникам — интонации восторга и разочарования, скорби и душевной боли, безудержного веселья и озорных шалостей, при этом понять главный смысл, представить художественный образ музыкального произведения в целом. *Назвать интонацию, найти яркий и точный эпитет* — уже один из приемов, помогающий ее постичь (мечтательно, грациозно, уныло и т.д.). Другой прием — *придумать образное сравнение*, можно по алгоритму, начиная со слов «как будто» или «словно» (как будто солнце озарило все кругом; словно снежинки тихо падают, кружась и др.). Еще один прием — *показать интонацию мимикой, движением, пластически проинтонировать*. Интонацию можно представить и зрительно, в цвете, или в зримом образе.

Постоянно используется на уроках музыки *метод эмоциональной настройки*, когда одно из искусств помогает эмоционально настроиться на восприятие другого. Так, литературное произведение в прозе или в стихах может предварять знакомство с музыкой, музыкальное произведение помогает настроиться на восприятие литературного образа. Музыка может создать прекрасный фон для постижения произведений изобразительного искусства и наоборот. В качестве примера при-

ведем фортепьянный цикл П. Чайковского «Времена года» с поэтическими эпитафиями к каждой из 12 пьес; здесь же эмоциональному настрою могли бы способствовать пейзажи Левитана, Шишкина и других русских художников.

Чем младше дети, тем чаще используется еще один метод взаимосвязи различных видов искусств — *использование других искусств для объяснения понятий, терминологии*. Стихи для объяснения и запоминания ноток, ключей, длительностей, пауз и т. д. имеются во многих сборниках для детей. Там же можно найти и рисунки — подсказки: солнышко — мажор, тучка — минор, диэз как лесенка наверх, большой гриб (дерево, цветок, животные) как длительность покрупнее и маленькие грибочки как длительность помельче; дуэт, трио, квартет из кукол, мышек, зайчиков и многие другие рисунки. Учителю музыки, авторам программ и учебников приходится дополнительно искать легенды, сказки, рассказы, стихи, образы живописи для объяснения различных понятий, (например, легенда о представлении древних людей о земле приводит к «трем китам»). Немало методических находок сделано в подборе материала из различных видов искусств для изучения *музыкальных жанров, стилей, музыкальных форм*. Так, знакомство с импрессионизмом в музыке может идти на фоне показа произведений французских художников-импрессионистов К. Моне и Э. Мане, восприятию музыкальных баллад способствует прием сопоставления их с жанром баллады в литературе, объяснение построения музыки в форме рондо лучше дети запомнят, если подготовят свои рисунки на каждую часть произведения и т. д.

Метод словарного взаимообогащения позволяет открывать новые грани искусства, синтезировать в представлениях художественные явления. Так, казалось бы специфическая среда одного искусства проникает в канву другого. Симфония красок, звуковая палитра, ладотональность картины, цветовая гамма, колорит, этюд, композиция, звучащая живопись. Художник и музыкант М. Чюрленис говорил, что нет границ между искусствами, и что ничего не будет зазорного, если архитектуру одного вида искусства применить в сфере другого. Он даже создал термин «архитектура музыки», и в своей живописи пытался найти связь жанров, образов, давая своим картинам названия «Соната», «Прелюдии и фуги» и т. д.

Проблемные методы также могут основываться на взаимосвязи различных видов искусств. В своей системе музыкального воспита-

ния Д.Б. Кабалевский сформулировал конкретно несколько проблем, основанных на взаимосвязи искусств, и показал возможные гипотезы и пути решения этих проблем, хотя любая тема может решаться в ключе взаимосвязи искусств. Так, следует задуматься и попытаться ответить на такие вопросы в ходе работы над различным музыкальным репертуаром:

«Что же стало бы с музыкой, если бы не было литературы?»

«Что же стало бы с литературой, если бы не было музыки?»

«Можно ли увидеть музыку?»

«Можно ли услышать живопись?»

Проблемы также требуют творческого подхода, необходимо научиться их формулировать и впоследствии решать. «Бывает ли музыкальный вернисаж?», «Как угадать весну?», «Где мы можем встретиться с богатырями?» и другие проблемные вопросы настраивают школьников на поиск, на нестандартность решений.

Следующий метод — *использование других видов искусств для характеристики эпохи, времени создания музыки* — говорит о наполнении урока фактическим художественным материалом. Экскурсе в историю всегда интересен, а если время представлено картинами живописи, памятниками архитектуры, скульптуры, выдающимися литературными произведениями — это интереснее вдвойне. Такой материал помогает понять художника и его время, господствовавшие идеи, философию, устремления. В некоторых компьютерных программах разработаны так называемые синхронистические таблицы, где по годам представлены выдающиеся явления в науке и искусстве.

Сравнительный анализ двух (или более) искусств в рамках одного произведения позволяет глубже понять художественный образ, определить роль каждого из искусств, анализируя разъединять и вновь объединять неразрывно связанные стороны.

Не новым является *метод литературно-музыкальной композиции*, где музыка и литература чередуясь дополняют друг друга, выстраиваются драматургически, где композиция имеет свое смысловое решение. По такому образцу можно встретить методически подготовленные для использования в школах и для любителей музыки популярные пособия по балетам, операм, симфониям. Есть примеры литературно-музыкальных композиций и в аудиозаписях, в том числе по школьным программам (например, музыка Моцарта в канве рассказа К. Паустовского «Старый повар»). Этот метод прекрасен для совместного творче-

ства учителя и учащихся на уроке с подбором как музыкальных фрагментов, так и литературных и последующем выстраивании по законам эмоциональной драматургии единой композиции.

Живописно-музыкальные композиции на современном языке можно назвать условно «видеоклипами». Репродукции картин из старых журналов, слайды, кадры из кинофильмов (диафильмов), специально сделанные рисунки, художественные фотографии — все может послужить материалом для подготовки таких «видеоклипов». Метод видео-клипа предполагает динамичную смену образов на фоне звучания музыки, что помогает совершенствовать чутье к интонациям, способность реализовать музыкально-слуховые впечатления в зримых образах. Учителю важно иметь в своей видеотеке профессионально сделанные видео-клипы на отдельные музыкальные произведения или по творчеству композитора или исполнителя.

Важным, значимым методом, расширяющим горизонты представлений учащихся об искусстве и жизни вообще, является *метод сопоставления художественных образов различных видов искусств* — сходных по названию и тематике; различных по тематике, но сходных по настроению; объединенных общей идеей, проблемой и т.д. (например, образы природы с различным эмоциональным тоном, художественные произведения, в которых акцентируется идея мира, любви, дружбы и др.).

Каждое искусство является к тому же ценнейшим источником информации (метод информации). Очень многое можно узнать о композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах, непосредственно и самих музыкальных произведениях, имея в качестве вспомогательного материала: портреты композиторов и исполнителей в живописи и в литературно-художественных описаниях; рассказы, сказки и легенды о музыкальных инструментах, рисунки музыкальных инструментов; картины, где отражены праздники, традиции, манера исполнения, вдохновение музыкантов; истории создания произведений и многое другое. Например, одним из приемов работы с картиной, художественной фотографией может быть алгоритм «Всмотритесь в эту картину (портрет, пейзаж, батальная сцена и т.д.). Затем рассуждения, представления, самостоятельные умозаключения с выходом на связанную с данной эмоционально-смысловой платформой музыку.

Один из приемов работы над музыкальными произведениями — *представление зримых образов в воображении.* Художественное воздей-

ствие музыки может пробудить фантазию слушателя и в воображении рождаются картины, которые, несомненно, являются моментом переживания и осмысления музыки. О таких представлениях слушатели могут поделиться с другими, рассказав о них на словах.

Не следует пытаться откорректировать видение учащегося, так как кажущаяся неадекватность музыкальному образу требует специального изучения — ассоциативное мышление человека может связать невидимой нитью весьма несхожие явления и в этом нет ничего страшного.

Творчество детей, направленное на отражение своих впечатлений по следам музыки вообще может быть очень различным:

- стихи
- сказки
- рассказы
- рисунки
- пластический образ
- лепка
- поделки из различного материала
- инсценировка
- сочинение слов на инструментальные мелодии
- своя музыка и т.д.

Потому методы, позволяющие в творческих заданиях выйти за рамки одного изучаемого искусства, влияют на мир художественного опыта детей. Невозможно во всей полноте в рамках одной статьи представить методы взаимосвязи различных видов искусств, применяемых на уроках музыки, но можно сделать вывод о том, что как для геометрии важен метод доказательства теорем, в котором отражена специфика познания предмета, так для музыки важны и специфичны методы взаимосвязи искусств. Д.Б. Кабалецкий отмечал: «Я уверен, что беседы, которые в той или иной форме будут выявлять связь между различными искусствами, постепенно начнут занимать все большее место среди всех типов бесед с детьми об искусстве». В современных условиях не только беседы, но и индивидуальная и групповая работа по новым технологиям (имеются ввиду компьютерные и видеотехнологии), открывают редкие возможности по использованию в учебном процессе палитры искусств.