

МБУ ДО ДШИ №3

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: «Создание коллективной работы в технике коллажа на основе музыкальных впечатлений от оперы Римского-Корсакова «Садко»

Преподаватель: Павлова Юлия Александровна

Предмет: ИЗО

Классы 3-й, 4-й и 5-й эстетического отделения

Г. МЫТИЩИ 2017

Введение:

В данной работе речь пойдет о совместной работе по двум дисциплинам на эстетическом отделении. Это изобразительное искусство и музыка. Итогом этой работы должны были стать большие панно, выполненные в технике коллажа и создаваемые на уроках ИЗО в процессе коллективной деятельности. Музыкальная тема была предложена преподавателем музыки. Ей стала опера Римского-Корсакова «Садко». Чтобы придать дополнительную мотивацию к действию, заранее был объявлен конкурс на наибольшее соответствие, по мнению жюри, коллективных работ и музыкальных фрагментов оперы. Эти фрагменты были совместно выбраны и по совместному решению преподавателей распределены между классами и группами по уровню сложности. Работа была непростой и выявила некоторые нюансы, которые нужно учесть при организации подобной деятельности.

Цель: Формирование высокого уровня эстетического восприятия и продуктивной творческой деятельности с помощью системного воздействия предметов художественно эстетического цикла – изобразительного искусства и музыки.

Задачи:

- Познакомить с оперой Римского-Корсакова «Садко»
- Показать процесс создания картины от начала и до конца
- Познакомить с техникой коллажа
- Учить передавать состояние и настроение музыки с помощью художественных средств выразительности
- Дать больше знаний о красочных пигментах на примере акриловых красок
- Развивать эстетический вкус с помощью межпредметных связей
- Учить сотрудничеству в коллективной работе

Занятия проходили один раз в неделю по 2 академических часа, поэтому на создание композиций размером 100см x 70см ушло чуть меньше двух месяцев .

Ход работы. Начало было положено на уроках музыки, где преподаватель рассказывала и о композиторе, и о былинной основе сюжета, зачитывала сказку, давала прослушать самые интересные музыкальные темы, обращала внимание на средства музыкальной выразительности, которые помогают создать образ.

Учитывая то, что у каждой группы была своя конкурсная музыкальная тема, внимания ей уделялось соответственно больше. На своих занятиях по ИЗО я дополняла музыкальный образ зрительным материалом, чтобы максимально наполнить ребят информацией.

Для ясности, укажу музыкальные фрагменты, взятые для работы. Во втором классе у двух групп это были «ария варяжского гостя» и «ария веденецкого гостя». В третьем классе – «колыбельная Волховы». В четвертом – «ария индийского гостя». Все музыкальные темы яркие, образные, легкие для слушания. Для каждой темы я подбирала зрительный ряд. Например, веденецкий гость – гость из Венеции, и это фотографии итальянского побережья с его яркими красками, городками на живописных скалах. Все это очень созвучно с арией веденецкого гостя «Город прекрасный, город счастливый». У арии варяжского гостя совсем другой характер. Там викинги и фото норвежских фьордов, предметов декоративно-прикладного творчества, кораблей – дракаров, всего того, что может помочь в создании образа этого воинственного народа, фото скал и разбивающихся о них волн. Когда готовилась рассказывать об «арии Волховы», не могла не рассказать о Михаиле Врубеле и его жене, ставшей первой исполнительницей Волховы и музой художника. Показывала сказочные картины Врубеля и дала послушать голос Забелы-Врубель, который сохранился в записи как раз в арии Волховы. Зрительный ряд был дополнен фото и картинами, на которых запечатлено состояние раннего утра, когда Волхова пела колыбельную. Ария индийского гостя – это восток и все, что с ним связано: архитектура, восточные натюрморты, птица феникс, цвета восточных тканей, пряностей и т.д. Эту тему можно было раскрывать очень по-разному, вплоть до абстрактной композиции, но это, конечно, ребятам было сложно. Но главное, я считаю, дать максимум информации, которая могла бы пригодиться.

Итогом этих занятий было создание карандашных эскизов. Мне нужны были идеи, от которых можно было бы отталкиваться и двигаться дальше. Собрав работы, я их проанализировала и взяла мысли, которые мне показались интересными. Затем сделала обобщающий эскиз, распечатала на принтере, чтобы на следующем занятии ребята искали цветовое решение. Где-то перевешивало одно удачное композиционное решение, которое стало основой, а где-то объединялось несколько удачных моментов из зарисовок разных ребят. Все решалось импровизационно, мне важно было сохранить их идеи, чтобы они это видели, и поняли впоследствии, насколько важен первоначальный этап, что такое эскиз. Отмечу, что здесь работа преподавателя была очень большой, но хотелось показать, как художники работают над созданием картины, все этапы,

начиная от замысла до помещения в раму, и результат получился, конечно, впечатляющий.

Перед тем, как делать цветовой эскиз, я подробно объяснила, какие идеи ребят я взяла за основу и почему. Еще раз посмотрев фотографии, поговорив о характере музыки и сюжете, гуашью были сделаны цветковые эскизы. Их я опять проанализировала и, взяв самое лучшее, набросала завершающий вариант, опять подробно объяснив, что удачно и почему.

Дальше предстояло затонировать ватман акриловыми красками в цвета, подходящие для композиций. Я сделала таблицу, где показаны все имеющиеся у нас краски, их названия, и смешения между собой. Мне хотелось более углубленно познакомить ребят с пигментами и объяснить, почему для изображения, например, неба вокруг солнечного Веденца нужен церулеум, а для пейзажа к колыбельной Волховы – кобальт. Показала, как делать цветковые растяжки для тонирования листов, чтобы не получить ровно выкрашенную цветную бумагу. Распределяла работу, предполагая, каких оттенков потребуется больше. Акриловые краски были выбраны по той причине, что они не будут смазываться и, конечно, за свою яркость. Клей был взят UHU glue pen, т.к. он прозрачный и не пачкал цвета, когда дети щедрым слоем его намазывали, к тому же он хорошо схватывал поверхности.

Во время тонирования бумаги, каждый поучаствовал в переносе рисунка с эскиза на картон. Для этого я пропорционально расчертила клетки и это тоже важный этап создания картины – перенос изображения. У кого-то получалось ловчее, у кого-то с трудом, но, главное все познакомились с этим процессом.

Дальше начался самый длительный промежуток работы – наклеивание кусочков бумаги, которые дети сами же и вырезали. О таком приеме в искусстве как коллаж тоже поговорили и посмотрели примеры. Мы не используем разнородные элементы для создания коллажа, нам нужен больше эффект живописности и фактурности, который вряд ли будет достигнут учащимися, если они будут просто пользоваться кистью и красками. Ну и новый вид деятельности к тому же всегда вызывает интерес.

Учащиеся распределялись по фрагментам и выполняли свою часть работы, каких оттенков не хватало, тонировали снова. Я старалась показать, как добиться большей живописности, что не нужно приклеивать абсолютно одинаковые оттенки рядом, должна быть вибрация цвета. В процессе сверялись цветковым эскизом, что-то придумывалось по ходу дела.

Для себя я отметила такой момент, что если в группе учащихся 10 – 12 человек, то формат картины становится не очень удобен. Ребятам тесновато размещаться вокруг. Видимо следует выбирать либо вытянутый формат, фризовую композицию, либо делить группу пополам, создавая диптих, например.

Все выполненные композиции вышли яркие, совершенно разные по колориту и настроению, как и музыкальные темы. Как итог был проведен конкурс, где жюри из преподавателей определили победителей. Каждая группа представляла свою работу и после звучащего фрагмента музыкальной темы ребята разъясняли всем присутствующим выбор сюжета, цветовой гаммы, как они попытались раскрыть музыкальную тему. Ребята из второго класса, которые тоже присутствовали, исполнили пляску рыбок из этой же оперы, символические костюмы для которой сами изготавливали на уроках ИЗО.

Мне кажется, что работа удалась. Получился цикл интегрированных уроков с достойным итогом. Для меня это была первая работа подобного плана. Никто не предполагал, каков будет результат. Ребята за время этих занятий получили большое количество новых знаний – музыкальных, литературных, художественных, а также эстетических впечатлений. Ведь эстетический вкус это не нечто врожденное, а то, что нужно воспитывать как раз педагогами эстетического направления.

Когда я анализировала, какая же форма организации у выполненной коллективной работы: совместно-индивидуальная, совместно-последовательная или совместно-взаимодействующая, то я не смогла выбрать ни одну. Ребята не делали работу индивидуально, чтобы их работы стали частью композиции. Тем более не было принципа конвейера. Так как работа ведется на одном поле, то определение совместно-взаимодействующей формы работы подходит больше, но возраст учащихся, я считаю, мал и очень велика роль преподавателя, для того, что бы дети самостоятельно справлялись с проблемами, распределяли объем работы и принимали решения. Естественно, к этому стоит стремиться и поддерживать инициативу, подталкивать к самостоятельности там, где это возможно. Но поскольку в нашей работе очень много новых знаний, новых умений, которые нужно освоить, все концентрированно, то оправданна ведущая роль педагога. Такое совместное творчество преподавателя и учащихся.

На мой взгляд, за весь цикл обучения ребят на эстетическом отделении, стоит один раз провести подобную работу, только не в первые два года, конечно. Это большой опыт. Повторюсь, мне хотелось, чтобы ребята прочувствовали, хоть немного работу художника от начала до конца, от замысла до воплощения.

Например, понятие эскиза. Вряд ли один ребенок будет перебирать разные варианты, скорее всего его все будет устраивать. А в нашей работе каждый учащийся рисует свой вариант, конечно наивный и даже примитивный, так как это обычные дети, но в итоге набираются идеи, с которыми можно работать. Такой коллективный разум. И здесь я знаю, что в следующей работе я буду действовать смелее и, развесив эскизы на доске, я сразу покажу ребятам, что удачно и почему. В первый раз я немного испугалась, не зная, что же делать со всем этим дальше, и взяла эскизы домой.

Так же с понятием колорита. Если у одной группы, со сказочным городом из арии веденецкого гостя, освещенный солнцем пейзаж, нужны теплые оттенки зелени и освещенных стен, то у другой туманное утро с холодным, голубоватым оттенком деревьев и розовым оттенком неба (колыбельная Волховы). И можно сразу на примере разных работ показать различие синих красок: ультрамарина и церулеума, например. Как передать безмятежное море в одном случае и грозное в другом. Все это разные пигменты. И это еще одна причина выбора акриловых красок. Больше выбор пигментов, которые я выбирала специально под работы.

Заключение: В данной работе в полной мере используются технологии интегрированного обучения. Между изобразительным искусством и музыкой существуют многосторонние связи. Они в одинаковой степени развивают творческое воображение, фантазию, повышают эмоциональную активность, рождают чувства сопереживания, одним словом, способствуют обогащению внутреннего мира человека. Мелодия, интонация, лад, ритм, гармония в музыке, равно как и цветовая гармония, ритм пятен, линий, объёмов в изобразительном искусстве, отражают окружающую нас действительность – мир природы, мир человеческих чувств.

Используя музыкальные произведения, учитель обращает внимание на особенности ритма и темпа, динамических оттенков и тембровой характеристики звучания. Все они относятся к важнейшим средствам выразительности музыки и имеют образные параллели в пластических искусствах: ритм как способ организации музыкальных звуков и ритм линий и пятен в изобразительном искусстве; темп как скорость движения звуков (быстро или медленно) и характер, форма линий в изобразительном искусстве; динамические оттенки как сила звучания (тихо – громко) и сила тона в изобразительном искусстве; тембр как окраска звучания и колорит, фактура в изобразительном искусстве.

Еще хочу отметить, что в данной работе многие знания даются с опережением. Казалось бы дети еще в начальной школе и не в профильном учебном заведении, а я к ним с такими сложными понятиями, как эскиз, колорит,

пигмент, композиция, тонирование, цветовая растяжка и т.д. Но, мне кажется, это относится к технологии опережающего обучения. Мы забежали вперед, немного познакомились с теми понятиями, которые предстоит подробно изучать в будущем. Опережающие задания, опережающие наблюдения способствуют эффективной подготовке учащихся, активизации познавательной деятельности, повышению мотивации учения и экономии времени, которого отведено очень мало на занятия изобразительным искусством в рамках эстетического отделения. Впоследствии эти знания уже проще использовать в индивидуальной работе, экономится время на объяснении сложного материала, что очень ценно.

Музыка Римского-Корсакова очень хороша для такого рода работы. Здесь все-таки есть красивый, сказочный сюжет, который вызывает отчетливые образы. Детям этого возраста сложно передать просто абстрактное настроение музыки, например грусть, тревогу или радость, движение танца, динамическое звучание. Для этого нужны знания о формальной композиции, более глубокие знания цветоведения и много опыта. С другой стороны мы не просто иллюстрируем сказку. Образы в наших работах получились больше музыкальными, чем литературными. Поэтому я обязательно обращаюсь к музыке Римского-Корсакова еще, например к опере «Снегурочка».

Список используемой литературы:

Методика организации уроков коллективного творчества В.И.Колякина Москва 2002г.

Изобразительное искусств. Методическое пособие под редакцией Б.М.Неменского Москва 2008