

Областной конкурс профессионального мастерства в области научно-методического сопровождения образовательного процесса одаренных детей (дистанционный формат)

ОБОУ ДО «Железнодорожная ДШИ»

Номинация:

Методическая разработка открытого урока по музыкальной литературе с 4 классом ДПОП (8-летнее обучение), 1-й год обучения по системе Е. Лисянской)

Название работы:

Значение формы в искусстве

Автор: преподаватель
теоретического отделения

Сугак С.Л.

Пояснительная записка.

В настоящее время всё чаще высказывается мнение, что нельзя ограничивать обучение детей только рамками одного вида искусства. Необходимо учить мыслить более широкими категориями выходя за рамки одного предмета. Автор данной работы, исходя из своего личного опыта общения с художниками и поэтами, решил представить музыкальные формы через призму живописи и поэзии. В данной работе представлен фрагмент открытого урока по музыкальной литературе (первого года обучения), где была осуществлена попытка выхода за рамки учебного курса, и сделан акцент на значение формы не только в музыке, но и в живописи, архитектуре и поэзии.

Эта разработка может быть использована преподавателями музыкально-теоретического цикла в 1-й год обучения музыкальной литературе после того, когда будут пройдены все темы музыкальных форм. В частности: форма периода, одночастная форма, двухчастная форма, трёхчастная форма, форма сонатного аллегро, форма рондо.

Актуальность данной работы заключается в применении новых современных компьютерных технологий на уроках музыкально - теоретического цикла в ДШИ, и выход за рамки учебного курса.

Объект исследования: разные формы в живописи, архитектуре, поэзии.

Предмет исследования: полотна художников, архитектурные ансамбли, стихи поэтов.

Цель работы:

- провести параллель с разными видами искусств;
- изучить с помощью мультимедийных технологий особенности формы в живописи, архитектуре, поэзии;
- вызвать интерес к художественному воплощению различных форм в искусстве.

Задачи исследования:

- создание ассоциативных рядов с использованием живописных репродукций и стихотворных комбинаций;
- пробуждение интереса к разным видам искусства;
- на основе знаний о музыкальных формах, развитие умения анализировать и видеть формы **не только в музыке**, но и в живописи, архитектуре, поэзии.

Новые информационные технологии прочно и навсегда вошли во все сферы жизни и образования. И сейчас уже невозможно представить музыкальное и художественное образование без их использования. Расширяя границы учебных планов, попытаемся взглянуть на музыкальные формы через призму разных видов искусств.

Основная часть урока:

Форма, как известно, присуща произведениям всех искусств. В музыке, одночастные сочинения, как правило, написаны в форме периода. Если мы обратимся к поэзии, то легко сможем найти стихотворения в простой одночастной форме, которую так же можно рассматривать как форму периода. Например, стихотворение Ирины Волобуевой.

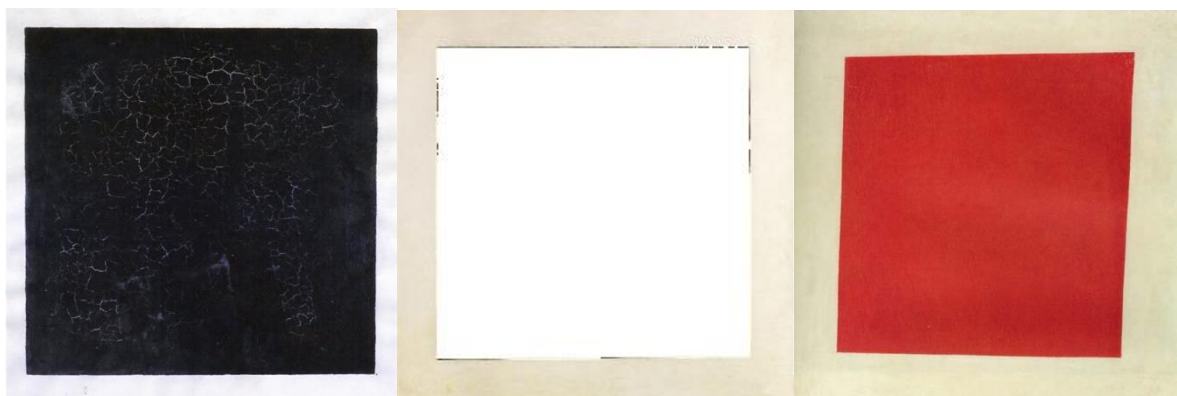
Как многогранна музыка, как юно,
Она, звуча сквозь времени пласты,
В сердцах людских затрагивает струны,
Любви, печали, памяти, мечты.

Проведём параллель между музыкой и живописью. И в этом нам поможет уникальный художник - Казимир Малевич. Вспомним его всемирно известный «Чёрный квадрат».

Каждый зритель видит в этой работе что-то своё: кто-то космическое пространство, кто-то безбрежную бесконечность. Эта картина художника обладает какой-то необъяснимой притягательной силой, и некоторые зрители могут проводить возле неё длительное время. Эту работу художника можно представить в одночастной форме.

Позже, Малевич создаёт ещё две по-своему оригинальные работы: «Красный квадрат», и «Белый квадрат». Если поставить все эти картины рядом, то можно отнести их к трёхчастной форме, так популярной в музыке и поэзии.

Двухчастная форма в музыке распространена меньше, из-за определённой незавершенности, недосказанности. Двухчастность употребляется в отношении малых литературных форм, в первую очередь стихов. И в следующем стихотворении Лев Озеров выразил все свои чувства как раз в двух куплетах.

Ещё звучит в моих ушах седьмого вальса лёгкий шаг,
Как вешний ветерок, как трепетанье птичьих крыл,
Как мир, который я открыл, в сплетенье нотных строк.

Ещё звучит тот вальс во мне, как облако в голубизне,
Как родничок в траве, как сон, что вижу наяву,
Как весть о том, что я живу с природою в родстве.

В живописи широко применяется термин диптих к парным картинам, гравюрам, фрескам, объединённым общей идеей или сюжетом.

Батик В. Ярмина «Музыканты» отражает настроение как будто свингующих джазовых музыкантов. Работа отличается современностью и ярким колоритом

Диптих «Адам и Ева» А. Дюрера демонстрируют единство противоположностей.

Микалоюс Константинос Чюрлёнис

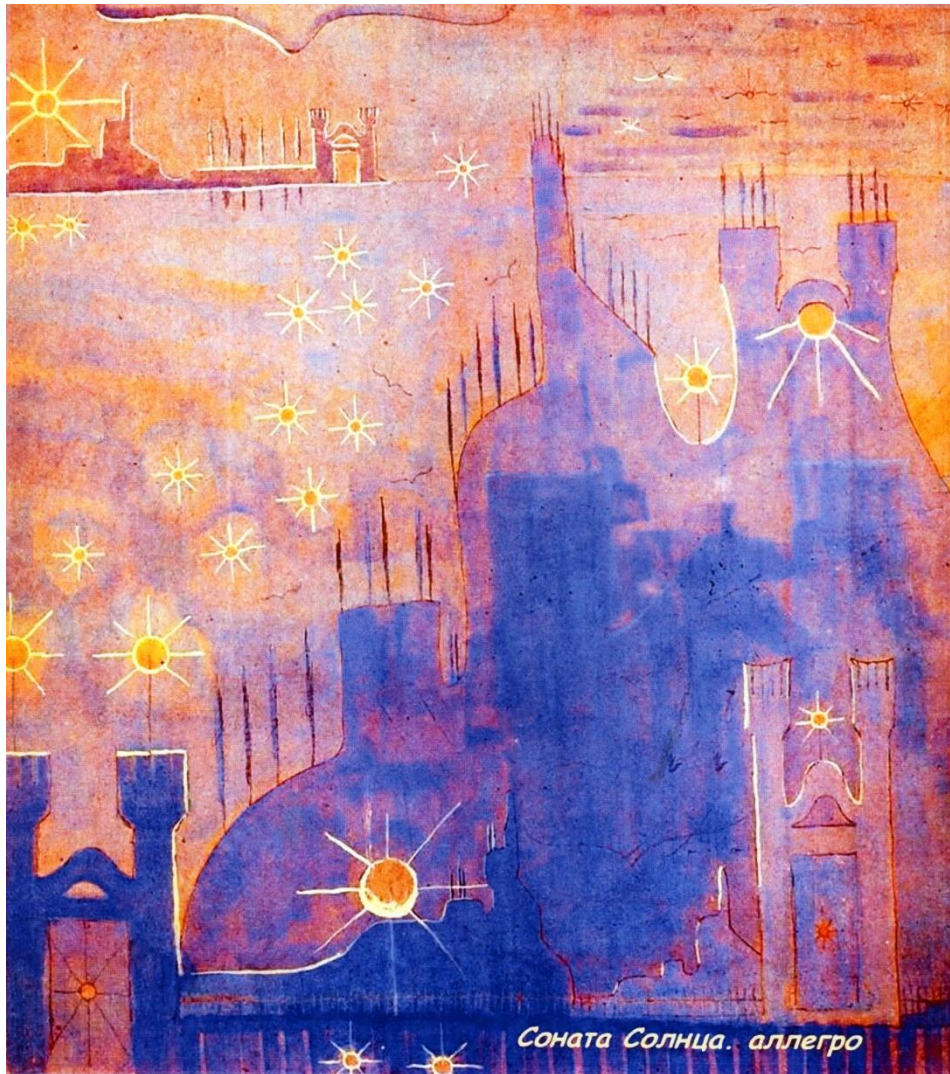
Микалоюс Константинос Чюрлёнис (1875-1911)

Обратимся к ещё одному самому загадочному композитору и художнику Микалоюсу Чюрлёнису. Это универсальный творец, который пытался соединить музыку и живопись. Ему принадлежит следующее высказывание: «Вселенная представляется мне большой симфонией, люди – как ноты». У Чюрлёниса-музыканта чудесные и завораживающие композиции, слушая которые как будто погружаешься в загадочный и непредсказуемый мир. У этого автора есть и особенные художественные работы на музыкальные темы. Это оригинальные полотна под названием: «Соната звезд. Аллегро», «Соната весны. Анданте», «Соната моря. Фуга».

Я рисую... рисую сонату. Какая радость работать упорно, бешено, без передышки, почти до потери сознания, забыв обо всём на свете – писал Чюрлёнис.

В этих художественных композициях чётко и очень оригинально прослеживается форма сонатного аллегро. Есть экспозиция, разработка, реприза. Остановимся более подробно на «Сонате Солнца», которая состоит

из трёх картин. Название картин - Аллегро, Анданте, Финал - совершенно аналогичны строению классической 3х частной сонаты. В первой картине «Соната Солнца. Аллегро» ясно прослеживается форма сонатного аллегро.

В картине присутствуют 2 образа: Солнце (по аналогии с главной партией) и Замок (по аналогии с побочной партией). Они контрастны по цвету (жёлтый и синий), точно так же, как тонально контрастны 2 темы в музыке: Главная партия в основной тональности, Побочная партия в доминантовой тональности. В картине Чюрлёниса ясно читается, если смотреть снизу вверх, три части, как и три раздела в экспозиции. Подобно музыкальной форме сонатного аллегро – экспозиция, разработка, реприза. Причём разработка, как и в музыке, в два раза больше репризы.

Примечательно и колористическое сближение в репризе 2-х тем (как и в музыке), где обе темы звучат в первоначальной тональности.

Вторая картина «Соната Солнца. Анданте» как будто вносит успокоение. Здесь нет ярких контрастов и красок. Она выдержана в пастельных тонах. Так же как и в музыке обычно вторая часть светлая и умиротворённая. На этой картине солнце изображено в форме полукруга, с лучами пронизывающими космические облака.

Соната Солнца. анданте.

Третья картина «Соната Солнца. Финал» стремительная и яркая. Цветовая гамма финала в сине-жёлтых тонах роднит эту часть с 1 частью «Сонаты». В музыке венских классиков финал чаще всего имел форму рондо. На картине изображен колокол, язык которого вкруговую окутан паутиной. Вероятнее всего это уже закат солнца.

Микалоюс Константинос Чюрлёнис мечтал о единении и синтезе искусств, и, глядя на работы художника, ему это удалось.

Вспомним такое понятие как «триптих», который применяют художники. Архитектурный ансамбль Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге состоит из трёх разделов, которые так чётко просматриваются.

Неизвестный нидерландский художник 16 века изобразил три фигуры юных девушек, и назвал работу «Музыкантши»

Оригинальная и совершенно неповторимая работа Сальвадора Дали четко делится на три составляющие.

На полотне «Три времени года», по краям изображены одинаковые деревья, с разными цветовыми решениями, а в середине молодой весенний побег, который как будто тянется ввысь.

Всё это можно отнести к трёхчастности как в архитектуре, так и в живописи.

Обратимся к форме рондо, которую любили французские клавесинисты и венские классики. В форме рондо можно представить множество русских сказок: «О рыбаке и рыбке», «Колобок», «Красная шапочка».

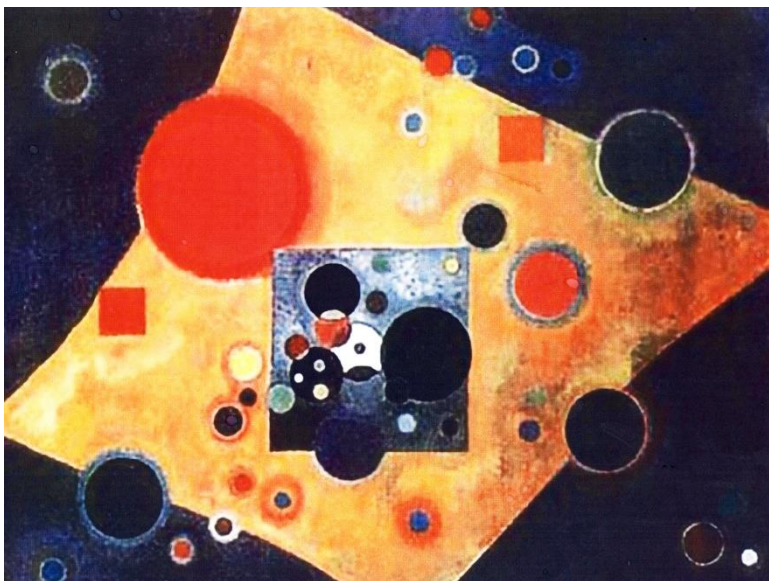
В сказке «О рыбаке и рыбке» старик и рыбка – это рефрен А, а всё, что с ними происходит, эпизоды - В, С, Д, Е. И форма этой детской сказки образует замкнутый круг. Классическое рондо.

Следующее стихотворение И. Гёте тоже смело можно представить в форме рондо – А В А С А, где рефреном может служить строка «Я вижу образ твой».

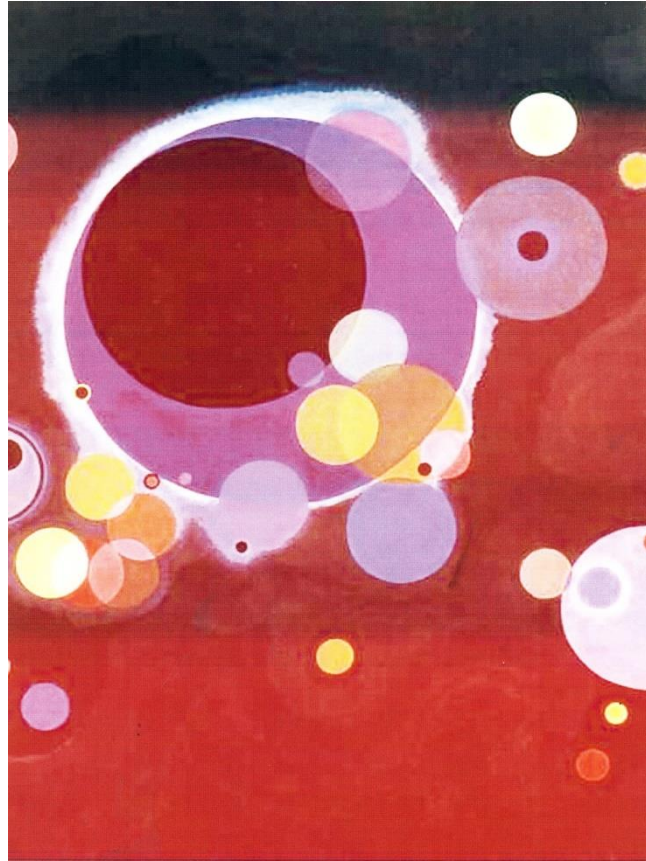
Я вижу образ твой, когда зари дыханье
 С природы дремлющей свевает мрак густой.
 И льётся по полям цветов благоуханье,
 Я вижу образ твой.

Я вижу образ твой, когда слеза катится
Из глубины очей десницы золотой.
И роза в ручеёк серебряный глядится,
Я вижу образ твой.

В живописи существует популярное направление авангардизм, где художники применяют различные геометрические фигуры, в том числе круг, которые образуют интересные художественные композиции.

В. Кандинский. Абстрактный мир.

Если обратиться к архитектуре, то можно вспомнить единственный в своём роде Международный дом музыки в Москве. Это круглое десятиэтажное здание из стекла и металла в форме круга. Купол Дома музыки венчает эмблема в виде скрипичного ключа-флюгера.

В заключение урока следует заметить следующее: форма в искусстве играет важнейшую роль. Будь то музыка, живопись, или поэзия. А выход за рамки стандартного подхода и использование современных мультимедийных технологий обогащают методику обучения, позволяя сделать её более эффективной, активно вовлекая в процесс восприятия учебной информации современных детей.

Литература:

1. Асафьев Б. В. Русская музыка XIX и начала XX века / Б.В. Асафьев. - Л.: Музыка, 1968, 323 с.
2. Васина-Гроссман В. Первая книжка о музыке/ Москва «Музыка», 1988.
3. Гозенпуд А.А. Достоевский и музыка / А.А. Гозенпуд. - Л.: Музыка, 1971. - 174 с.
4. История русской литературы XIX века (вторая половина) / С.М. Петров. - М.: Просвещение, 1978. - 608 с.
5. Музыка в зеркале поэзии/ Вып.2 – В.И. «Советский композитор», 1986
6. Способин.И. Музыкальная форма. М.-Л.: Музгиз, 1947; 7-е изд. М. : Музыка 1984.
- 7.Холопов Ю. Н. Введение в музыкальную форму. Москва: МГК, 2006.
8. Шорникова М. Музыкальная литература. Музыка, её формы и жанры. Первый год обучения.- Ростов н-Д: 2011.
9. https://vesna.music.mos.ru/about/library/Osovickay-Muz_literatura_1.pdf
- 10.https://bardshi.uln.muzkult.ru/media/2020/04/03/1252157258/M._Shornikova_Muz._Literatura_Muzy_ka_eyo_formy_i_zhanry_1god.pdf
- 11.<https://dmsn5nsk.ru/wp-content/uploads/2018/09/1-год-обучения-Лекционный-материал-по-музыкальной-литературе.pdf>