

728

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 6
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

«Влияние искусства импрессионистов
на психо-эмоциональное развитие
учащихся ДШИ»

Преподаватель
Швец М.В.

г. Краснодар, 2018

Влияние искусства импрессионистов на психо-эмоциональное развитие учащихся ДШИ.

Введение

Современная образовательная система ставит перед собой важную задачу – воспитание в подрастающем поколении основных духовных принципов, таких, как мораль, отзывчивость, умение осознать прекрасное. В достижении столь сложных целей музыкальная ветвь образования является неотъемлемым звеном. «Музыка – могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие ребёнка. Развивая чуткость ребёнка к музыке, мы облагораживаем его мысли, стремления»[5] – данные слова принадлежат педагогу-новатору В.А. Сухомлинскому. И действительно, сила влияния музыки на детский ум – невероятно велика.

Целью ДШИ, как важной системы в структуре дополнительного образования детей, является: воспитание любви и интереса к музыкальному искусству, развитие эмоциональной восприимчивости и отзывчивости на музыкальный материал. Развитие общей музыкальности детей (сенсорных способностей, чувства ритма и ладовысотного слуха). В задачи воспитательных процессов так же входят: содействие в формировании начального музыкального вкуса, влияние на творческую активность учащихся, их способность к самовыражению посредством музыкального творчества. Общеэстетическое развитие кругозора, затрагивающее смежные области (живопись, литература, архитектура), так же является ведущей задачей в освоении полного спектра музыкальных знаний.

Музыкальное образование в рамках детской школы искусств, это не только база для обучения ребенка умению владеть музыкальным инструментом и нотной грамотой, это так же единый комплекс по воспитанию в человеке высших моральных ценностей. ДШИ выступает в роли элемента психологического воздействия, способного оказывать

благотворное влияние на обогащение внутреннего мира ребенка, посредством лучших образцов академической классической музыки. В целом, музыкальная педагогика – это способ воспитать в ребенке правильные моральные установки, влияющие на психо-эмоциональное развитие ученика.

Под психо-эмоциональным фоном мы понимаем набор качеств высшей нервной деятельности, таких как: чувства, эмоции. Именно от стабильности психо-эмоционального фона зависит общее психологическое состояние человека. Психо-эмоциональный фон определяет систему установок и стремлений, и оказывает воздействие на оценку человеком ситуаций, определяя отношение к ним. Музыка, как объект искусства, является мощным инструментом воздействия на психику человека. А.В. Торопова утверждает: «...весь эмоциональный ряд психики человека – от базовых врожденных эмоций до высших социально и культурно обусловленных чувств, является основным содержанием музыки» [6]. Именно музыкальное искусство, как способ влияния на ЦНС (центральную нервную систему) человека, способно трансформировать и улучшать психо-эмоциональный фон ребенка.

На современном этапе развития музыкальной культуры можно отметить многоструктурность и многокомпонентность музыкального искусства в целом. Это подразумевает многообразие жанровых и стилевых форм. Но, вместе с этим, в глобальной медиатеке присутствует большое количество непроверенного музыкального материала, который может оказывать пагубное влияние на умы подрастающего поколения. Поток музыкальной информации в условиях современных реалий неисчерпаем. К сожалению, воспитательный аспект в музыкальном творчестве современности зачастую полностью отсутствует. Задача ДШИ – формировать в ребенке любовь к лучшим образцам музыкальной ткани. К образцам, способным благотворно влиять на психо-эмоциональное состояние ученика. На возможность формирования здорового мировоззрения.

Предмет «Слушание музыки является одним из основных элементов, помогающих сформировать правильное мировоззрение ребенка посредством музыкального воспитания.

В вопросе облагораживания мыслей и стремлений ученика подбор музыкального материала играет важную роль. В данном вопросе мы обращаемся к ряду компетентных учебных программ, составленных в соответствии с критериями воспитания в лучших традициях академической, классической музыки. Данному вопросу посвящены работы выдающихся педагогов и музыковедов прошлого и настоящего, таких как: Э. Б. Абдулин, О. А. Апраксина, Ю. К. Бабанский, И. Н. Вановская, С. И. Гессен, Н. Н. Гончаров, Н. А. Добролюбова, Г. И. Егоров, И. М. Ильинский, Д.Б. Кабалевский, А. В. Луначарский, В. В. Медушевский, Е. В. Назайкинский, Е. П. Пакряушис, А. В. Петровский, В. А. Сухомлинский, А. В. Торопова и др.

В развитии состояния психо-эмоционального фона важно обращение к светлым, чистым, наполненным интеллектуальным содержаниям, музыкальным произведениям. В данной работе освещается вопрос формирования психо-эмоционального фона под воздействием работ композиторов и художников, работающих в направлении *импрессионизм*.

Основная часть

Импрессионизм (фр. *impressionnisme*, от *impression* — впечатление) — одно из крупнейших течений в искусстве последней трети XIX — начала XX веков, зародившееся во Франции и затем распространившееся по всему миру.

Данное направление было основано во Франции 1860-х годов. Оно определило ход развития изобразительного творчества последующих лет, а так же повлияло на становление музыкального искусства XX века. Вдохновителем и непроизвольным импрессионистом, является выдающийся французский художник — Эдуард Мане. Новатор своего времени, не желающий писать избитые образы прошлого, он был вдохновлен

реальностью, которую желал перенести на полотно. Революционным этапом и переломным моментом, а так же точкой отсчета на пути к новым подходам в творчестве всех направлений (живописи, литературе и музыке) является его картина «Завтрак на траве».

Картины Мане будто говорят; «нет шаблонам и традициям». Именно Эдуард Мане выводит искусство на уровень чувствования, а не видения. Осознанным последователем и поклонником творчества Мане, а так же официальным основателем движения импрессионистов суждено считать французского пленэриста, живописца и гения – Клода Моне. Благодаря работам последователя и продолжателя Моне, новое направление приобретет явный творческий облик. Картина «*Впечатление. Восходящее солнце*», написанная в 1872 году дала рождение самому термину «импрессионизм». Именно этим словом малоизвестный журналист Луи Леруа, пренебрежительно охарактеризовал сподвижников Барбизонской школы (ныне известных как импрессионисты). Глумление и насмешка, лежащие в основе термина «импрессионизм» стали своеобразным вызовом для художников, принимающих такую сторону вещей.

Тяга к передаче своих эмоций, переживаний и впечатлений – выражение и проявление данных чувств на холсте, вот что отличает работы Эдуарда Мане, Клода Моне, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Берты Мориозо, Камилла Писсарро, Альфреда Сислея,

Их творчество в основе своей содержит положительный посыл, позитивное восприятие действительности, набор ярких красок и отсутствие черной палитры. Живописность образов, решение писать лишь в условиях пленэра, желание отразить жизнь в ее одномоментном проявлении, реальность затрагиваемых тем – все это действует на зрителя в самом положительном ключе. Оставляя яркое, светлое послевкусие от увиденного. Картины импрессионистов не несут социальной критики, не затрагивают социальные проблемы, такие как голод, болезни, смерть, представляя лишь

позитивные стороны жизни. Цель импрессионизма лежит в ином русле – желание воздействовать на чувственную сторону восприятия зрителя, что естественным образом положительно сказывается на формировании психо-эмоционального фона у детей.

Следует сказать, что импрессионизм живописный и импрессионизм музыкальный, идя рука об руку и имея в основе своей единую цель: преломление рамок академизма, влияют на развитие творческих способностей, помогают прийти к самовыражению в творчестве, оказывая благотворное влияние на психо-эмоциональную сторону высшей нервной деятельности человека. Импрессионизм как общее явление в своей синкретичной первооснове – это текучесть и непрерываемость момента. Искусство не застывшего мгновения, а творчество вечного движения: живое, яркое и динамичное.

Импрессионизм музыкальный был оформлен как явление, благодаря французским музыкантам – Эрику Сати и Ашилю Клоду Дебюсси. И не имел прямой аналогии импрессионизму в живописи. Истоки данного явления в музыке лежат в попытке композитора передать настроение, внутреннее видение жизни, посредством музыкальных образов. Сказочность и фантастичность музыки импрессионизма вдохновляет слушателя на мысленное представление образов.

Клод Дебюсси являлся одним из ведущих композиторов Франции на рубеже XIX и XX веков. В основе его творчества лежала музыка французских клавесенистов – Куперена и Рамо, а так же присутствовала отсылка к творчеству Н.А. Римского-Корсакова и М.П. Мусоргского. Хотя он и не подтверждал свою причастность к импрессионистскому движению, но что важно – он и не отрицал ее. Сподвижник композитора – Эрик Сати, является фигурой, доказывающей взаимосвязь музыкального творчества и искусства художников-импрессионистов. Именно он акцентировал внимание на причастности образов отраженных в художественном творчестве

импрессионистов на его музыку. Посредством обращения Эрика Сати, Дебюсси был приобщен к творчеству Клода Моне и Камилла Писсарро, оказавших значительное воздействие на музыку Дебюсси впоследствии.

Именно Дебюсси удалось воплотить образность художественного мышления посредством музыкальных форм. Он является создателем импрессионистской мелодики, и гармонии данного стиля. Его пианистический стиль и узнаваемый почерк легли в основу музыкального импрессионизма. Поэтические и лирично оформленные названия его произведений так же добавляют образности и целостности строению всего произведения. Именно в работе с детьми над развитием психо-эмоциональных аспектов и умению передавать образы посредством обращения к музыкальному творчеству, творчество Ашиля Дебюсси является незаменимым источником знаний по научению музыкальной чувственности.

«Сады под дождем», «Дельфийские танцовщицы», «Девушка с волосами цвета льна», «Звуки и ароматы реют в вечернем воздухе» и др. произведения – все это, как отображение ярких внутренних миров. Такие названия помогают ребенку при прослушивании окунуться в волшебный мир эмоционально насыщенных, светлых и ярких картин. Они благоприятно влияют на развитие психо-эмоциональной сферы ребенка. Посредством искусства импрессионистов, педагог может добиться главных целей музыкальной педагогики – развития музыкальности и образности мышления ученика.

Многогранность гармонической палитры, эфемерность, филигранность выражения и фантазмагоричность отображаемых зарисовок, ярко отражена в символе музыкального импрессионизма, в произведении Клода Дебюсси «Послеполуденный сон Фавна».

Эрик Сати, явный первооткрыватель стиля импрессионизма в музыке, впоследствии совершенно не претендовавший на право причастности к данному стилю, в итоге стал своеобразным «противником» движения.

Третьим композитором, оказавшим значительное влияние на композицию импрессионизма, считается французский композитор – Морис Равель. Его музыка, так же как и произведения Дебюсси, отличается ярким эмоциональным посылом. Демократизм и свобода выражения, сложность техники исполнения, обширность динамических оттенков, оказывают невыразимое впечатление при прослушивании. Фортепианные концерты, сонаты, пьесы подобны штрихам художника на полотне картины. Новаторство, эмоциональность и позитивность – основные черты музыкального стиля.

Импрессионизм в музыке – это способ развить творческие начала в ребенке, научить видеть, слышать и понимать синкретическую первооснову творчества как единого организма.

В данной работе рассматривается многоаспектное и разностороннее воздействие творчества эпохи импрессионизма на умы подрастающего поколения. На умение детей творчески откликаться на музыкальные образы, выраженные не только посредством музыкального искусства, но так же и искусства изобразительного.

Целью работы являлось:

1. Выявить и апробировать наиболее эффективные способы развития психо-эмоциональной стороны учащихся посредством творчества импрессионистов.
2. Раскрыть суть понятия «импрессионизм» в музыке, посредством обращения к творчеству художников-импрессионистов, как основоположников и создателей данного творческого направления.

3. Осветить своеобразные особенности и черты определения «импрессионизм», как художественного стиля в музыке и живописи.
4. Дать начальное понимание направления «импрессионизм». Провести параллель между искусством живописи и музыкальным творчеством. Воспитание интереса, уважения и любви к музыкальному творчеству, в его многогранных проявлениях.

Задачи работы:

1. Анализ методической литературы по вопросу исследования;
2. Теоретическое исследование, а так же разбор структуры влияния творчества импрессионистов на психо-эмоциональную сферу учащихся;
3. Практическое развитие психо-эмоциональной стороны учащихся, посредством обращения к художественным и музыкальным образам творчества импрессионистов;

Проведение урока по теме «Импрессионизм», продолжительностью 40 минут. Суть урока заключается в развитии понимания и чувствования музыкального материала, посредством его передачи не только через музыкальные образы, но так же образы искусства изобразительного. Развитие умения слушать музыку, слышать заложенные автором образы.

Содержание уроков при изучении темы «Импрессионизм»

1. Определение понятия «импрессионизм». Погружение класса в мир импрессионистских образов. Объяснение первооснов данного стиля. Введение в курс течения импрессионизм.

2. Детей предлагается ознакомить с творчеством «непроизвольного» импрессиониста – Эдуарда Мане. Рассказ о художнике, как о явном вдохновителе последующих импрессионистов. Сравнительный анализ картин Э. Мане с картиной Тома Кутюра «Римляне времен упадка». Рассказ о противопоставлении творчества Мане, творчеству академизма. Демонстрация

попытки соответствовать вкусам публики на примере портрета «Ангелина» – руки Э. Мане. Показ картины «Аржантей» (Э.Мане), как точки отсчета с возникновения живописи нового формата.

3. Хрестоматийный импрессионист Клод Моне. Показ «живых» картин первого осознанного импрессиониста – Клода Моне. Детям предлагается рассмотреть картины, и живые блики на них, игру цвета и красок. Рассказ о жизни одного из величайших художников двадцатого столетия. История возникновения картины «Впечатление» К. Моне. История появления названия «импрессионизм». Определение понятия. Детям предлагается ознакомиться с основными особенностями стиля (яркость, контрастность цветовой гаммы, позитивность и простота сюжетов, повторяемость сюжетов «Стога» К. Моне).

- Клод Моне. Бульвар Капуцинок в Париже. 1873 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина (Галерея искусства Европы и Америки 19-20 вв.), г. Москва
- Картины Клода Моне в Музее изящных искусств в Бостоне. Слева: Стога сена на закате в Живерни, 1891 г. Справа: Стог сена (эффект снега), 1891 г.

4.Творчество одного из самых позитивных импрессионистов. Творчество Огюста Ренуара. Рассказ об отсутствии в творчестве импрессионистов черных красок, демонстрация сюжетов из жизни французских горожан. Отказ О. Ренуара от наличия сюжетов в картинах.

- Пьер-Огюст Ренуар. Завтрак гребцов. 1880-1881 гг. Собрание Филлипса, Вашингтон, США.
- Пьер-Огюст Ренуар. Женщина с зонтиком в саду. 1875 г. Музей Тиссена-Бормениса, Мадрид.

5.Демонстрация работ неклассического импрессиониста Эдгара Дега. Рассказ об отказе Э. Дега писать картины на пленэре (открытом

пространстве). «Показ неожиданности ракурсов, асимметрия в расположении объектов» [7], темные краски (запрещенная в творчестве импрессионистов вещь). Застывшие в мгновении картины, живость образов. Размышление с детьми на тему сюжетов картин Э. Дега.

- Эдгар Дега. Оркестр оперы. 1870 г. Музей д'Орсе, Париж.
- Эдгар Дега. Две балетные танцовщицы. 1879 г. Музей Шелбурн, Вермут, США

6. Знакомство с творчеством иных импрессионистов: Берта Мориозо («Лето» 1880 г. Музей Фабре, Монпелье, Франция; «Эжен Мане с дочерью в Буживале». 1881 г. Мармоттан-Моне музей, Париж), Камиль Писсарро («Бульвар Монмартр ночью». 1897 г. Национальная галерея, Лондон; «Иней». 1873 г. Музей д'Орсе, Париж), Альфред Сислей («Наводнение в Порт-Марли». 1877 г. Музей Д'Орсе, Париж; Вид на Сен-Мамес. 1880 г. Художественный музей Уолтерса. Балтимор, США).

7. Демонстрация музыкального материала Э. Сати «Гноссиены». Поиск соответствия между изобразительным творчеством и музыкальным искусством (соединение живописных картин с музыкальными произведениями). Рассказ о появлении импрессионизма в музыке – Эрик Сати, новатор и гений. Поиск решений для создания новой, яркой музыки. Прослушивание музыкального материала «Три пьесы в форме груши» Э. Сати, обсуждение с детьми представлений о мелодике композиций, а так же предложение подобрать картину к данному музыкальному произведению.

Клод Дебюсси – первооснова жанра импрессионизма в музыке. Яркие краски музыки композитора, биография и демонстрация музыкальных образов К. Дебюсси посредством обращения к изобразительному искусству. «Послеполуденный отдых фавна», «Дельфийские танцовщицы», «Девушка с волосами цвета льна». Слушание музыкального материала: «Эстампы - Сады под дождем».

Творческие задания:

1. После прослушивания произведений детям предлагается с помощью карандашей и красок изобразить на листах эмоциональное содержание образов, заложенных композиторами в основу музыкальных произведений.
2. Демонстрация музыкального мультипликационного фильма «Лунный свет». Обсуждение синтеза музыкального и изобразительного творчества.
3. Викторина «Угадай мелодию» – по пройденному материалу.
4. Сравнительный анализ характеристик различных музыкальных образов:
  - Выявление главного настроения;
  - Определение средств музыкальной выразительности;
  - Рассмотрение особенностей развития музыкального образа;
  - Выявление главной идеи произведения;
  - Понимание позиции автора;
  - Нахождение в произведении собственного личностного смысла;

Вывод

В ходе данной работы было установлено: музыкальное искусство поданное в соответствии с изобразительным творчеством оказывает благотворное влияние на формирование психо-эмоционального фона учащихся. Способствует расширению их кругозора, настраивает на позитивный лад.

Живопись и музыка импрессионистов – источник богатых, содержательных и наполненных яркостью, образов, способствующий формированию адекватного мировоззрения, правильных жизненных установок и моральных ценностей.

Список литературы

1. Абдуллин Э. Б. Методология педагогики музыкального образования: Учебное пособие. Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: ГНОМ, 2010. С. – 15.
2. Апраксина О.А. Современные задачи музыкального воспитания. М.: Музыка, 1975. С. – 35.
3. Вентури, Л. От Манэ до Лотрека / Л. Вентури. М: Изд-во иностранной литературы, 1958. С. – 132.
4. Гаман, Р. Импрессионизм в искусстве и жизни / Р. Гаман. М.: Изогиз, Фабрика книги «Красный пролетарий», 1935. С. – 180с.
5. Сухомлинский В.А. Учить учиться. Избр. произведения: В'5-тй т. Киев, 1980. т. 5, С. – 451.
6. Торопова А. В. Диагностика особенностей бессознательного восприятия музыки детьми: Автореф. дис. канд. пед. наук. – М., 1995, С. – 35.
7. Турчин. В. Судьба пейзажа в эпоху пленэра / В. Турчин // Искусствознание. 1999. - №2.С. – 270.
8. Фейнберг, Е.Л. Секреты живописи старых мастеров / Е.Л. Фейнберг, Ю.И.Гренберг. М.: Изобразительное искусство, 1989. С. – 318.
9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897
10. Флиер А.Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие для магистрантов, аспирантов и соискателей, а так же преподавателей культурологии. 2 издание, исправленное и дополненное. – М., МГУКИ, 2009.С – 120.