

«Рисуем музыку- Играем живопись»

Творческая музыкально-художественная
лаборатория

Актуальность проекта

ВЫСОКОРАЗВИТОЕ, ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ В ЛЮБОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ.

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ЯСНО ОСОЗНАНО, ЧТО БУДУЩЕЕ СТРАНЫ ЗАВИСИТ ОТ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАЖДОГО РЕБЕНКА.

ВАЖНАЯ РОЛЬ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ИСКУССТВУ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ИСКУССТВО ВОСПИТЫВАЕТ В ЧЕЛОВЕКЕ ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО, А БЕЗ НЕГО НЕ СДВИНУТЬСЯ С МЕСТА НИ В ОДНОЙ ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ПРОЕКТ СОЗДАН И РЕАЛИЗОВАН СОВМЕСТНО С
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОТДЕЛЕНИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.

ЦЕЛЬ - ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ИНТЕРЕСА У
ОБУЧАЮЩИХСЯ К СОЧИНЕНИЮ МУЗЫКИ, К МУЗИЦИРОВАНИЮ
И В ЦЕЛОМ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ.

ЗАДАЧА - ВСЕСТОРОННЯЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ И
ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ С ХОРОШИМИ
ДАННЫМИ.

Что же такое музыкально-художественная лаборатория?

Лаборатория представляет собой последовательное выполнение творческих заданий.

Для музыкантов, это сочинение музыкальных произведений на заранее написанные живописные работы учащихся ИЗО.

А для художников, это написание в режиме реального времени графических работ во время слушания представленной музыкантами музыки

Лаборатория проходила в 4 этапа:

- 1 – подготовительный
- 2 - «рисуем музыку»
- 3 - «играем живопись»
- 4 – выставка-концерт

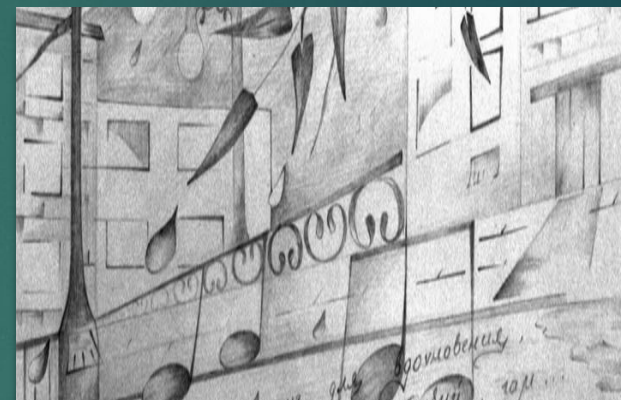
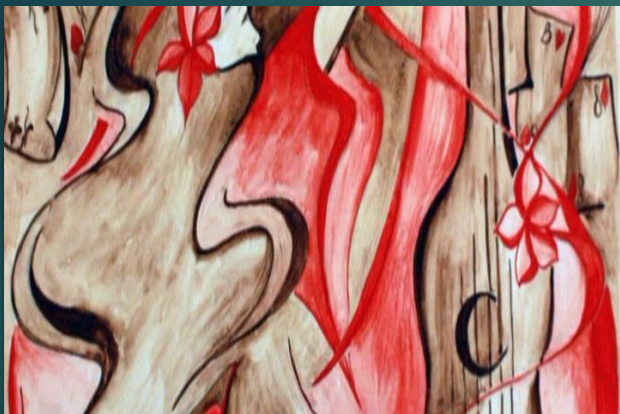
- Выставка-концерт
- подготовительный

- «рисуем музыку»

- «играем живопись»

1- подготовительный этап.

На этом этапе были определены практические задания для учащихся и преподавателей – темы графических работ и темы для музыкальных сочинений

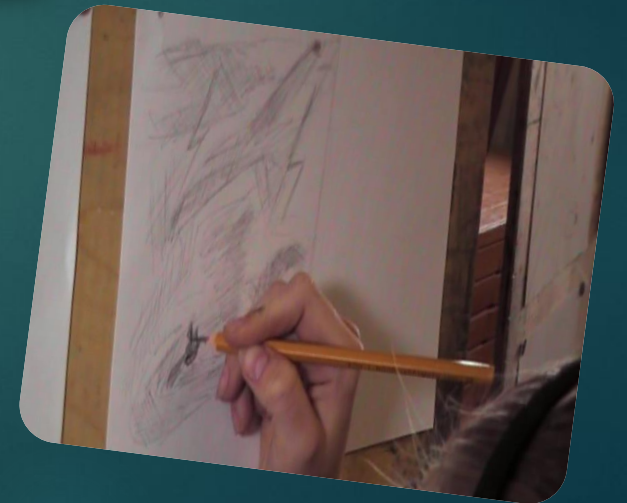
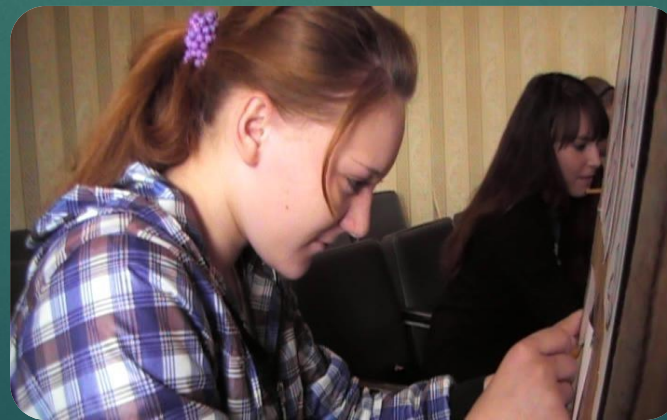

это графические работы художников на сюжеты которых надо было сочинять музыкальные произведения

Сочинялись они в течение последующей недели

2 этап – художники рисуют графические работы по музыкальным ассоциациям во время исполнения произведений

- ▶ И.С.Бах Сарабанда
- ▶ Л.ван Бетховен Патетическая соната
- ▶ Е.Глебов Адажио
- ▶ Попурри

Вот какие работы были написаны нашими художниками

Работа на музыку
«Сарабанда»

Сарабанда из до-минорной сюиты И.С. Баха звучит в исполнении А.Аретова, учащегося 7 класса

Работа на музыку Л.ван Бетховена «Патетическая соната»

Музыка сонаты художникам
очень понравилась, эскизы
получились стремительные,
воздушные.

Окончательный выбор пал на
эту работу

Работа на музыку попурри

Здесь, впервые в процессе прохождения этого этапа, у художников, причем у всех участников, на танцевальную музыку румбы, латиноамериканского танца, возникли ассоциации, которые не рассчитывали вызвать музыканты.

Знойный танец румбы превратился на работах художников в дождливый вечер и дрожащие на ветру фигуры людей.

Минорный лад сделал «своё дело», и танцевальный ритм остался незамеченным.

Работа на музыку Адажио

На этом отрезке нашей работы была использована музыка Е.Глебова из балета «Маленький Принц» - «Адажио Принца и Розы»

Аранжировка сделана мной специально для этого проекта.

А.Аретов (гитара),
Э.Серкова (ф-но)

3 этап – «играем живопись» проходил
непосредственно на индивидуальных занятиях
по фортепиано

Задача состояла в сочинении музыкальных
произведений на сюжеты и образы
предоставленных художниками
графических работ

Сочинение пьес проходило по определенному
плану

-
- 1.
 - Выявление идейного содержания
 - И наличия образной сферы картин
 - 2.
 - Разработка программы сочинения
 - Выбор музыкальной формы
 - Выбор соответствующего названия
 - 3.
 - Непосредственно сочинение мелодии
 - Гармонизация
 - Выбор музыкальной фактуры, наиболее полно раскрывающей замысел

Итак, вкратце
напомню этапы
работы
Лаборатории

Результаты
творческих заданий
мы увидели на
выставке-концерте,
через неделю после
начала работы
Лаборатории

1 этап - подготовительный

- Художники предоставляют свои работы для сочинения музыкальных произведений

2 этап – «рисует музыку»

- Самый импровизационный этап – под аккомпанемент музыки художники рисуют эскизы картин

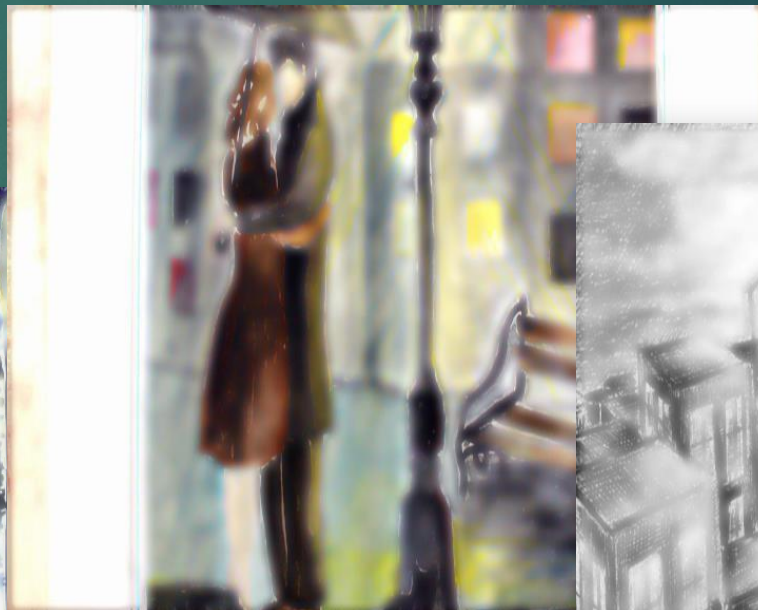
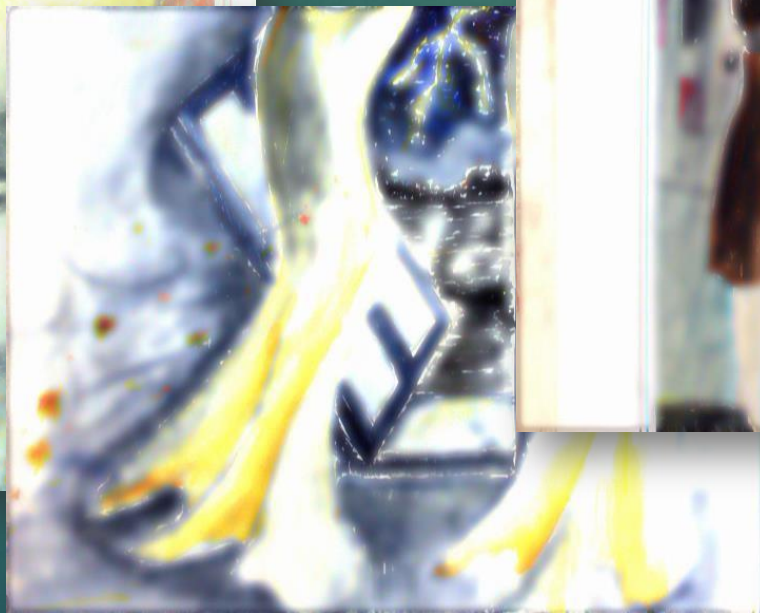
3 этап – «играем живопись»

- Музыканты сочиняют музыкальные произведения на художественные работы

4 этап – выставка-концерт

4 этап

Из нарисованных эскизов выбраны и
показаны лучшие

А музыканты сыграли свои сочинения

«Последний день солдата»

Сочинил музыку А.Аретов.
Споры о идейном содержании
картины и музыки закончились
в пользу композитора, который
в итоге в музыке показал
образы смерти, со всеми ее
ужасами и воспоминания о
мирной жизни, что немного не
совпадает с образами
картины

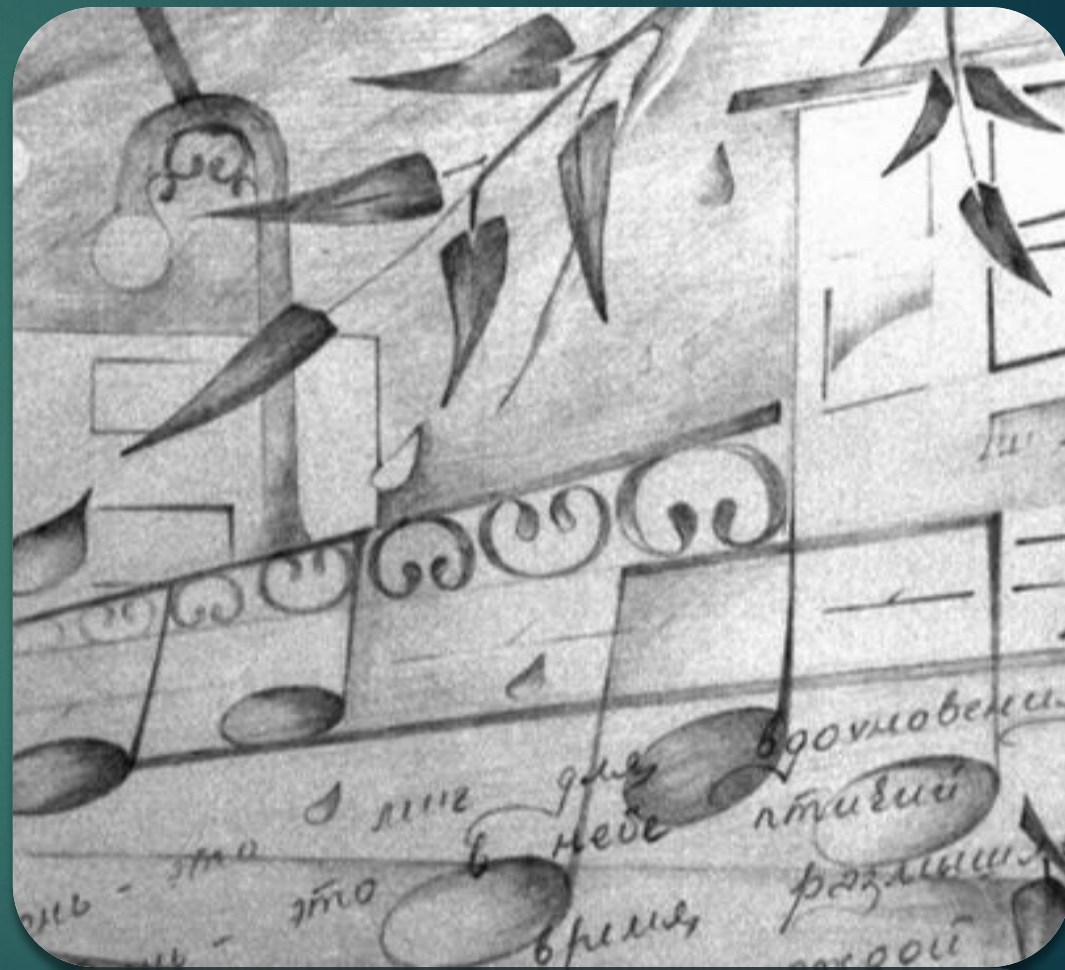
«Слёзы осени»

Невольно художники
подказали музыкантам
основную тему этого
произведения, она видна
на графической работе

Это ноты

си-до-фа-ля-соль

На основе этого
лейтмотива развивалась
музыка

«Погодай, цыганка!»

К этой картине на 3 этапе,
когда на индивидуальных
занятиях сочинялась музыка,
мы продумали только
аккордовую цепочку и
музыкальную форму
сочинения

На выставке-концерте
прозвучала импровизация на
тему мелодии «Цыганочка»

На этом работа Лаборатории закончилась

Были написаны 4 графические работы
Сочинены 3 музыкальные композиции
(причем почти вся музыкальная часть Лаборатории легла на
плечи выпускника школы А.Аретова)

Поставленные задачи были выполнены полностью

Результаты работы показали:

- наличие творческого потенциала как у педагогов, так и у обучающихся
- синтез искусств, таких как, музыка и изобразительное искусство – это мощный пласт для развития творческих способностей

