

Файл 1. Бинарный урок на тему: «Импрессионизм в музыке и живописи».

ХОД УРОКА

Форма урока: бинарный урок - общение.

Используемое оборудование: компьютер, экран, кинопроектор, фортепиано, мольберт, картины учащихся.

Файл 2.Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться,

Чтоб ясной любовью наполнилось сердце.

Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно,

Чтоб в душу созвучья нахлынули дружно.

Учитель музыки: - Добрый день, друзья и дорогие гости!

Сегодня на нашем занятии (а именно так мы назовём нашу встречу) присутствуют учащиеся двух отделений школы: изобразительного искусства и фортепианного. Вести это занятие будут преподаватели: заведующая изобразительного отделения – Турцова Ирина Александровна и преподаватель фортепианного отделения - Симонова Светлана Львовна.

Файл 3. Цель урока: Показать тесную взаимосвязь музыки и изобразительного искусства, обращая внимание детей на то, что музыка может рисовать, а картина - звучать;

Знакомство учащихся с представителями импрессионизма в музыке и живописи;

Развитие музыкальных и творческих способностей детей;

Воспитание интереса к различным видам искусства;

Расширение кругозора учащихся.

Файл 4. Задачи урока: Развитие творческого воображения и творческих способностей учащихся; Формирование эмоционально-образного мышления и умения анализировать и высказывать свою мысль при разборе музыкальных и художественных произведений; Формирование у детей навыков передачи своих впечатлений об окружающей действительности с помощью различных видов искусства; Совершенствование эстетического вкуса.

-Итак, начнем.

Ребята, как вы думаете, что роднит музыку и живопись? Что между ними общего?

Ефремова Полина: - Это виды искусства, они влияют на эмоциональное состояние человека.

Плотникова Даша: - Они рисуют определённые образы.

Учитель музыки: - Совершенно верно. Музыка и живопись, эти два вида искусства тесно связаны между собой.

Глядя на картины, могут возникнуть эмоциональные впечатления, соответствующие характеру музыки.

Содержание музыкального произведения точно объяснить словами невозможно. Музыка передаёт настроение, вызывает чувства и переживания, то или иное эмоциональное

состояние. Слушая музыку, каждый, в силу своего воображения, своей фантазии, рисует определённые образы, картины жизни.

У музыки есть свои краски: они не красные и синие, а особенные, музыкальные. И всё же они бывают, похожи на краски изобразительные. Мы не только видим, но и слышим густые или светлые, прозрачные; яркие или приглушенные; тревожные или спокойные; жесткие или мягкие, ласковые тона.

Для создания яркого образа, для передачи настроения композиторы и художники используют особые средства выразительности. Ребята, как вы считаете, какие это могут быть средства?

Марина Киселева: Мелодия

Вика Кузнецова: Штрихи

Настя Гнатенко: Лад

Учитель ИЗО: - Художник для передачи образа применяет краски, особую технику исполнения и создает спокойные статичные или динамичные работы.

Обращается к учащимся: - Какие средства выразительности вы знаете?

- Рисунок

- Линия

- Цвет

Файл 5. Учитель музыки: - Сейчас посмотрите на сайт, где указаны

Средства выразительности:

музыкальные

мелодия
лад
тембр
регистр
темп
динамические оттенки
штрихи
форма
ритм

изобразительные

рисунок
колорит
тон цвета
палитра цвета
цветовой фон
оттенки цвета
линия
композиция
техника

Файл 6. Кроме того, есть другие общие аспекты, такие как:

Жанр (исторический, бытовой, духовная тематика- религиозное содержание, пейзаж, портрет)

Стиль (классический, барочный, романтический и др.)

- Как вы заметили, музыкальные и изобразительные краски имеют сходства.

Файл 7. Сегодня мы на нашем необычном уроке мы будем говорить об одном из самых интересных, ярких явлений во французском искусстве – **импрессионизме**, которое возникло на

рубеже конца XIX и начала XX веков сначала в живописи, затем в поэзии и музыке.

Импрессионизм (в переводе с франц. impressionnisme, от impression - **впечатление**), направление в искусстве, мастера которого, фиксируя свои мимолетные впечатления, стремились запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости.

Учитель ИЗО: Импрессионизм зародился во французской живописи в конце 1860-х годов в противовес академическому застою. Название направления произошло от наименования картины **К. Моне «Впечатление. Восходящее солнце»**.

Файл 8-10.Разложение сложных цветов на чистые составляющие, которые накладывались на холст отдельными мазками, цветные тени, рефлексы и валёры породили беспримерно светлую, трепетную живопись импрессионизма.

Эдуард Мане (формально не входивший в группу импрессионистов), **Эдгар Дега, Огюст Ренуар, Ван Гог, Поль Гоген, Анри Матисс** внесли в искусство свежесть и непосредственность восприятия жизни.

Файл 11. (Портреты Дебюсси).**Учитель музыки:** - В музыке первым и наиболее выдающимся представителем этого направления стал французский композитор Клод Дебюсси, а затем Морис Равель.

В 1862 году в семье мелких буржуа родился Клод Дебюсси – новая музыкальная звезда Франции. Свет этой звезды был ровным и спокойным, и в то же время играл легкими восхитительными красками.

Файл 12. Сейчас вы услышите в исполнении К.Н.Внуковой и О.А.Ведищевой фрагмент пьесы Клода Дебюсси, которая называется «Арабеска».

Файл 13. Учитель ИЗО: Слово «Арабеска» изначально обозначает мотив восточного орнамента, украющего ковры, архитектурные сооружения.

Учитель музыки: Дебюсси трактовал его шире, упоминая о «божественной арабеске» И.С.Баха в традициях грегорианского хора.

Файл 14-17. Учитель ИЗО: Сейчас мы посмотрим картины наших учащихся, что они увидели, прослушав эту пьесу...

Звучит фрагмент «Арабески» в исполнении К.Н.Внуковой и О.А.Ведищевой.

Учитель музыки: - Клод Дебюсси создавал новую музыку - еще будучи студентом парижской консерватории, он проявлял самостоятельное творческое мышление и склонность к тонким экспериментам.

В 1881-1882 годы одаренный юноша был приглашен в семью русской меценатки П.И.Чайковского баронессы Надежды Филаретовны фон Мекк домашним музыкантом, где участвовал в домашних концертах и давал уроки игры на фортепиано дочери баронессы.

Говоря о московском периоде, нельзя обойти вниманием творчество композиторов кружка, которое называлось Могучей кучкой, захватившую тогда все музыкальное пространство столицы.

Преклонение Дебюсси перед гением русского композитора Модеста Мусоргского и Могучей кучкой проходило через всю его жизнь.

По возвращению в Париж Дебюсси заканчивает консерваторию, получает Римскую премию и живет три года в Италии.

В последующие годы в Париже среди столичной богемы он сблизился с поэтами – символистами и окунулся в импрессионизм, бурное течение в искусстве на рубеже XX века и создает произведения, положившие начало импрессионизму в музыке. Дебюсси применяет в своих творениях изысканные приемы, родственные импрессионистической живописи. Он с помощью оттенков, «цветов» звука передает в музыке настроения. Поиски нового гармонического языка, оригинальных звуко сочетаний завершаются успешно. В 1884 году он создает знаменитый **симфонический прелюд "Послеполуденный отдых Фавна"**, на который его вдохновило стихотворение французского поэта-символиста **Стефана Малларме**

Файл 18. « Послеполуденный отдых Фавна».

Полдень душный

Растаял в чаще сна, но розово-воздушный

Румянец ваш парит над торжеством листьев.

Так неужели я влюбился в сон?

Файл 19. В исполнении **К.Н.Внуковой** и **О.А.Ведищевой** прозвучит фрагмент прелюда "Послеполуденный отдых Фавна".

Учитель ИЗО: В 1870-1880-е годы формируется пейзаж французского импрессионизма: **К. Моне, К. Писсарро, А. Сислей** выработали последовательную систему пленэра, создавали в своих картинах ощущение сверкающего солнечного света, богатства красок природы, растворения форм в вибрации света и воздуха.

Файл 20-21. Наши дети, слушая это музыкальное произведение представили свои впечатления следующими работами...

Звучит фрагмент прелюда «Послеполуденный отдых Фавна» в исполнении К.Н.Внуковой и О.А.Ведищевой.

Учитель музыки: - В 1908 году Дебюсси создает сюиту для фортепиано "Детский уголок", которую посвящает маленькой дочке композитора – Шушу.

Цикл Дебюсси явился открытием нового мира - души ребенка, полной непосредственности и ярких фантазий.

В "Детском уголке", нашло выражение богатое чувство юмора.

Файл 22. Первая пьеса – это пародия на хрестоматийный сборник этюдов Клементи – Таузига, который назывался " Gradus ad Parnassum" («Путь к вершине»). Дебюсси назвал свою пьесу "Doctor Gradus ad Parnassum". Именно с серьезностью и назойливой систематичностью связан музыкальный образ доктора (Упражнения и этюды – это горькое, но необходимое лекарство, которое нужно регулярно принимать пианисту ,чтобы научиться хорошо играть на рояле).

Сейчас учащаяся 5 класса МЭЛ им.А.Г.Шнитке Настя Гнатенко (преп.Л.Н.Егорова) прочтет поэтичное программное описание этой пьесы, принадлежащее замечательному исполнителю музыки Дебюсси, пианисту Альфреду Корто.

Файл 23. Настя читает: - «С первых же тактов пьесы "Doctor Gradus ad Parnassum" возникает прелестный образ ребенка за роялем, несколько насмешливый рассказ о его невинной, неравной и смиренной борьбе с однообразными сложностями вероломного Муцио Клементи. Какая тоска, какие непомерные разочарования либо непреодолимое желание развлечений из-за солнечного луча, из-за пролетающей мухи, из-за осыпающейся розы обнаруживают и неожиданные остановки и замедления от недовольства. А в заключение сколь неудержимый порыв к движению, к играм, к наконец-то обретенной свободе.»

.Учитель ИЗО: - Наши ребята слушая эту пьесу написали следующие картины...

Файл 24-25. Настя играет «Doktor Gradus ad Parnassum» из цикла «Детский уголок».

Файл 26. Учитель музыки: Сейчас Настя сыграет ещё одну пьесу из цикла «Детский уголок» - «Маленький пастух».

Маленький пастух" – это образ маленького прелестного пастушка и поэзия сельских усад, молчания и далей...

В основу пьесы положены два наигрыша - один созерцательно-печальный, другой - танцевальный. Они воскрешают образы античной пасторальности.

Первый наигрыш почти буквально совпадает с флейтовой же темой из оркестровой "Прелюдии к слепополуденному отдыху Фавна."

Несмотря на различие характера, оба наигрыша имеют общие черты: причудливый, капризный ритмический рисунок, ощущение свободы, непринужденности.

Учитель ИЗО: - Эта пьеса - тонкая, нежная музыкальная картина, вся выдержанная в мягких пастельных красках. В отношении характера исполнения эту пьесу можно уподобить нежной акварели или тонкому рисунку.

Файл 27-30. И у наших учащихся возникли свои ассоциации и были созданы картины...

-Пожалуйста,Настя.

Настя играет пьесу«Маленький пастух»

Учитель музыки обращается к исполнителю: - Какое настроение вызывает у тебя эта музыка?

Настя: -(Грустная, нежная,печальная).

Учитель музыки: - Какие приёмы использовал композитор, чтобы передать грустный характер пьесы?

Настя: -((Неторопливый темп, минорный лад, интонации вздохов).

Файл 31. Учитель музыки: Сейчас в исполнении учащейся 4 класса Марины Киселёвой (преп.И.В. Ширяева) вы услышите пьесу «Маленький негрёнок». Пожалуйста, послушайте её

внимательно и определите: отличается ли эта пьеса по настроению и музыкальным краскам от предыдущей

Учитель музыки: Вопрос к Марине Киселёвой : - Какое настроение вызвала у тебя эта музыка?

Марина Киселёва: (Пьеса весёлая,живая, в середине немного грустная и капризная).

Учитель музыки: - А какую картину нарисовало внутреннее воображение наших художников? Какие у них возникли образы?

Файл 32-33. Учитель изо: У наших учащихся возникли свои ассоциации и они написали работы...

Марина Киселёва играет пьесу «Маленький негритёнок».

Файл 34. Учитель музыки: - В творчестве Дебюсси исключительное место занимает пейзаж, звукопись природы. В исполнении учащихся 5 класса ДМШ № 14 г.Саратова **Полины Ефремовой и Даши Плотниковой** (преп.С.Л.Симонова,Е.И.Бецмон) прозвучит пьеса **«В лодке»** из цикла **«Маленькая сюита»**.

«Маленькая сюита» написана для четырех рук, видимо, преднамеренно проста и доходчива в гармоническом плане. «Струистость» всего лирического пейзажа поразительно пластична, форма неторопливо разветвляется и замыкается с редкой естественностью и мягкостью.

Файл 35-39. Учитель изо: Основной темой творчества импрессионистов были природа, быт и люди: рыбацкие поселки, шумные парижские улицы, знаменитый собор в Руане, крестьяне и рыбаки, балерины и прачки. На их полотнах появились живые краски природы, прозрачность воздуха, тончайшая игра светотеней.

Наши ученики увидели следующие образы и написали картины ...

Звучит пьеса **«В лодке»** в исполнении учащихся 5 класса ДМШ № 14 г.Саратова **Полины Ефремовой и Даши Плотниковой** (преп.С.Л.Симонова,Е.И.Бецмон)

Файл 40. Учитель музыки: Сейчас уч-ся 9 кл. ДШИ № 5 г.Энгельса Плюснина Елизавета (преподаватель Брянцева И.В.) познакомит вас с пьесой **«Лунный свет»**. из **«Бергамасской сюиты»**. Исследователи творчества Дебюсси считают, что название сюиты связано не с городом Бергамо, а со словами "маски и бергамаски" из стихотворения **Поля Верлена** "Лунный свет".

Файл 41. Лунный свет.

*У вас душа - изысканный пейзаж,
Где пляшут маски, вьются бергамаски,
Бренча на лютнях и шутя, - глаза ж
У всех печальны сквозь прорезы маски.*

«Лунный свет», несомненно, жемчужина, музыкальный шедевр. Композиция обладает неповторимой грацией, мелодия льется словно река нот и динамических фраз, создавая образ света луны, проникающего сквозь листву дерева. В музыке этой пьесы слышно изображение струящейся воды (что сближает ее с пьесой «В лодке» из «Маленькой сюиты»).

«Лунный свет» Клода Дебюсси — один из тех редких случаев, когда композитору удалось

не только создать прекрасную музыку, но и воплотить в звуках всю непостижимость созерцания ночного неба.

Файл 42. Учитель изо: Мы сейчас видим картину французского художника-импрессиониста Ван Гога «Звездное небо». А наши ученики запечатлели свои впечатления в картинах от музыки Дебюсси...

Файл 43-45. Звучит пьеса «Лунный свет» в исполнении учащихся 9 класса ДШИ № 5 Плюсониной Елизаветы (преподаватель Брянцева И.В.)

Файл 46. Учитель музыки: Сейчас мы услышим фрагмент очень красивой мелодии пьесы Дебюсси «Грёзы» в исполнении Чуприяновой И.В.(скрипка), О.А.Ведищевой (ф-но).

Файл 47. *Это не слёзы, поверьте, не слёзы-
лёгкая грусть по ушедшему лету...
Музыкой сердца на клавишах "Грёзы"-
Клод Дебюсси....Как признание поэта,
как мотылька тонкокрылого нежность,
шепот волны в предзакатную пору.
А за окном...января безмятежность.
Этой зимой я с судьбою не спорю.(С.Маларме?)*

Файл 48-50. Учитель изо: Для импрессионистов характерны были свободные мазки и этюдный стиль. Эта музыка вдохновила нашу ученицу на следующую картину.

Чуприянова Ирины Витальевны (скрипка), О.А.Ведищева (ф-но) исполняют фрагмент пьесы «Грёзы» Клода Дебюсси.

Учитель музыки: - Композитор-новатор был совершенно безразличен к политическим движениям в Европе, отдавая предпочтение движению звуков, облаков, воды, светотеней и видя в этом вечном движении больше красоты и смысла.

24 прелюдии для фортепиано Дебюсси открыли неизведанные пути для фортепианной музыки.

Сочинения Дебюсси отличаются уникальным чувством музыкального колорита, необычной гармонической и ритмической средой, живописными тембровыми эффектами, оригинальной оркестровкой, вокальными мелодиями, интонационно близкими человеческой речи. Для создания оригинальных музыкальных красочных сочетаний композитор использует необычную педализацию.

Дебюсси дает названия прелюдиям и помещает в конце пьес, чтобы дать возможность музыкантам услышать и представить свои образы, не навязывая им свое название.

Сейчас прозвучат 3 пьесы из цикла «Прелюдии».

Файл 51. В исполнении ученицы 6 класса Кузнецовой Вики(преп.Е.В.Блинова) мы услышим пьесу «Девушка с волосами цвета льна». Пьеса «Девушка с волосами цвета льна» - это скорее не портрет, а ускользающий образ русской девушки Сони. 18-летний Клод влюбился в дочь Н.Ф. фон Мекк - Соню, он попросил ее руки. Но Надежда Филаретовна отказала Дебюсси в грубой форме со словами: «Я очень люблю лошадей,но это не значит, что я выдать дочь за конюха», предложив не путать Божий дар с яичницей.

Прелюдия «Девушка с волосами цвета льна» производит впечатление не столько законченного портрета, сколько рисунка, сделанного по воспоминаниям о когда-то увиденном человеке или навеянного образом, возникшим в фантазии автора. Несколько сдержанный и вместе с тем кристально чистый главный образ прелюдии воплощен в неторопливо развертывающейся одноголосной мелодии, которая по тембру и регистру напоминает наигрыш пастушьего рожка. Эта мелодия отличается редкой у Дебюсси протяженностью и мягкостью очертаний.

Файл 52-53. Учитель изо: По своему колориту она напоминает скорее всего акварельный рисунок с его мягкими тонами, тонкой игрой светотеней, отсутствием резких переходов от одного цвета к другому. Наши ученики увидели в музыке свои образы...

Звучит «Девушка с волосами цвета льна» из цикла «Прелюдии» в исполнении ученицы 6 класса Кузнецовой Вики(преп.Е.В.Блинова).

Файл 54. Учитель музыки: Сейчас я исполню еще одну прелюдию под названием «Вереск». Вереск – это маленькие выющиеся цветы розово-сиреневого цвета, закрывающие склоны холмов Франции.

Также как и в «Девушке с волосами цвета льна», с аналогичными светлыми и прозрачными, чистыми красками пасторальной пентатоники в «Вереске» легко услышать тут дудочку пастуха, крики птиц над лесной лужайкой, журчание ручья в средней части, гулкое и тихое эхо в конце.

Файл 55-58. Учитель изо: - Акварельный по тонкости пейзаж «Вереска» не может не пленять проникновенной умиротворенностью. У наших учеников возникли следующие ассоциации...

Симонова С.Л. играет прелюдию «Вереск» К.Дебюсси.

Файл 59. Учитель музыки: В заключение М.С.Власова исполнит прелюдию «Менестрели».

Здесь Дебюсси отдал дань тенденциям урбанистической, предджазовой музыки. В то время труппа негритянских «менестрелей» гастролировала в Париже. Дебюсси чутко схватил элементы негритянских инструментальных музицирований интонационно-ритмические и тембровые атрибуты формирующегося джаза, подражая звучанию банджо, стукам ударных, синкопированным ритмам, пентатоническим оборотам, так называемым «парикмахерским гармониям».

При этом музыка Дебюсси приобретала острые и колкие очертания, избавляясь от всех импрессионистских «туманов».

Файл 60-61. Учитель изо: - Наши дети услышали свои образы, прослушав эту пьесу...

Звучит «Менестрели» из цикла «Прелюдии».

Файл 62. Учитель музыки: Сегодня на нашем занятии мы слушали в исполнении учащихся и преподавателей фортепианного отделения пьесы-миниаютуры французского композитора – импрессиониста Клода Дебюсси, который стоял на пороге "новейшей" истории музыки. Его традиции продолжают питать художественную фантазию композиторов современности.

Учитель изо: - Благодаря фантазии и внутреннему воображению, мы представили образы персонажей, отображённых в этих музыкальных зарисовках, а наши художники представили нам свои впечатления после прослушивания пьес на своих картинах.

Учитель музыки: - Мы надеемся, что наша встреча заинтересует вас и вы сами продолжите знакомство с творчеством французских художников-импрессионистов и музыкой Клода Дебюсси, а также его последователя Мориса Равеля.

Стефан Малларме

Святая

...Но ангел озарил стекло,

Неслышно пролетая мимо,

И арфой в руки ей легло

Крыло ночного серафима,

И в полумраке витража

Ни струн, ни флейт, ни величанья:

Под пальцами, едва дрожа,

Струится музыка молчанья.

Стефан [Stephan Mallarme, 1842—1898] — французский поэт, примыкал вначале к парнасцам (печатался в сб. «Современный Парнас»), позднее стал одним из вождей символистов. Вместо описательной позитивной поэзии парнасцев, учитывавшей гл. обр. восприятие на основе чувственных ощущений, М. выдвигал внутреннее духовное постижение мира в плоскости идеалистической философии Фихте, Шеллинга и др.

Учитель музыки: - Используя яркие колористические возможности фортепиано, а также ритмические, гармонические и динамические краски,

Учитель изо: совпадает ли образ с вашими представлениями.