

Андреянова Жанна Ильдаровна

преподаватель по классу фортепиано

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»

г. Солигалич Костромской области

ТВОРЧЕСКАЯ МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «РИСУЕМ МУЗЫКУ – ИГРАЕМ ЖИВОПИСЬ»

Сложившаяся система детского музыкального образования с опорой на обязательную исполнительскую специализацию, к сожалению, не может полноценно решить проблему всестороннего музыкального воспитания, основанного на формировании и развитии всех форм взаимодействия личности с музыкальным искусством – слухового восприятия, исполнительской практики и собственного сочинения. Не решает эту проблему и введение элементов творческой деятельности на занятиях по сольфеджио и музыкальной литературе. Для полноценного выявления и развития творческих способностей учащихся необходимо, чтобы музыка была не только задумана, написана, но и исполнена в концерте, услышана и оценена слушательской аудиторией. Именно поэтому так важно, чтобы некоторые учащиеся могли получить в школе уроки композиции.

Основная задача этих занятий состоит в том, чтобы ликвидировать тот самый «пробел» осознания музыкального искусства как творческого вида деятельности, «отрыв» исполнительской и слушательской практики от собственно творчества – создания музыки.

С другой стороны, замечено, что учащиеся, занимающиеся музыкальным творчеством, как правило, показывают и более высокие результаты по исполнительской специальности и, тем более, по теоретическим дисциплинам. Но еще более значимым видится результат, если ученик начинает испытывать

от творческого «общения» с музыкой, если у него с новой силой пробуждается интерес к занятиям музыкой, к творческому самовыражению.

Очень редко получается так, а в моей практике такого никогда не было, что бы ученик начал заниматься композицией с первого класса и продолжал с самого выпускного экзамена. Творческий интерес и в частности, интерес к сочинению музыки, может произойти в любой момент, а чаще всего это происходит у старшеклассников, владеющих умениями и навыками исполнительства на уже достаточно высоком уровне и поэтому попытки «втиснуть» ученика в заранее определенные какой либо программы, способны лишь только помешать естественному творческому развитию.

В нашей школе, уроки по композиции не предусмотрены, основы сочинения музыки входят в состав урока по специальности у тех обучающихся, которые обладают достаточно высоким уровнем исполнительского мастерства, навыками подбора по слуху и музицирования. И как было сказано выше, музыка, которую сочинялась в процессе занятий должна была быть не только задумана и написана, но и исполнена перед аудиторией, именно в силу этих желаний и был создан проект с парадоксальным на первый взгляд названием - Творческая лаборатория «Рисуем музыку – играем живопись». Хочется отметить, что создание этого проекта проходило совместно с обучающимися и преподавателями отделения Изобразительного искусства нашей школы, что видно из названия.

Целью Лаборатории для учащихся моего класса (здесь мы не будем учитывать цели и задачи проекта для отделения ИЗО) является формирование устойчивого интереса у обучающихся к сочинению музыки, к музицированию и в целом к обучению в школе искусств.

А **задачей** Лаборатории - всесторонняя реализация исполнительских и творческих возможностей учащихся с хорошими данными.

В этом проекте приняли участие старшеклассники Фортепианного отделения и Отделения изобразительного искусства нашей школы.

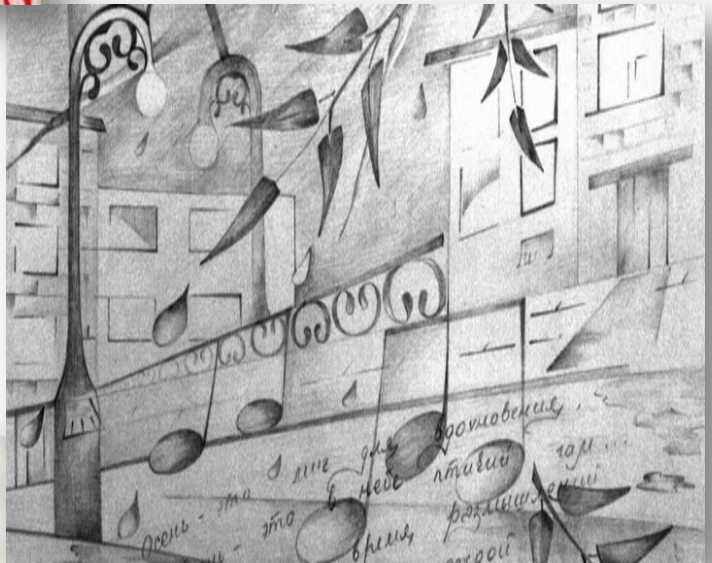
Хочется сказать, с чего же это все начиналось. Вдохновителем этого музыкального «безобразия» является участник нашей лаборатории Артём Аретов, который, будучи еще учеником 3 класса, сказал однажды: «Жанна Ильдаровна, я хочу подобрать на слух и сыграть музыку из кинофильма «Пираты Карибского моря» - как раз, четыре года назад этот фильм вышел на экраны. Мне понравилась эта идея и у нас пошла работа, - мы стали подбирать музыку, сочинять музыку, глубже заглянули в музыкальную теорию, чуть-чуть задели основные принципы гармонии. Тут же созрела идея подключить к этой работе и наших художников, ведь интеграция видов искусств – это очень мощный пласт для эстетического развития обучающихся. Учащиеся ИЗО нарисовали к каждому нашему музыкальному произведению графические работы. Так родился «Музыкальный сборник», сборник сочинений к юбилею нашей Школы искусств.

Нам понравилась эта работа и в следующем году мы решили продолжить наш творческий союз, но при этом добавить, как можно больше импровизационности. Название Лаборатория родилось сразу, потому что ничего подобного ранее в нашей школе не проводилось, и, это был экспериментальный вид музыкально-художественной деятельности. Необычна и сложна форма этого мероприятия – проходит в 4 этапа.

На первом, подготовительном этапе Лаборатории были определены практические задания для учащихся и преподавателей. Музыкантами были выбраны четыре музыкальных произведения для прослушивания художниками, что бы они на втором этапе проекта по слуховым ассоциациям нарисовали графическую работу. Были выбраны произведения – И.С.Бах Сарабанда из сюиты с-moll, Л.ван Бетховен Патетическая соната ч.1, Е.Глебов Адажио из

балета «Маленький принц», Джазовое попури на тему песен «Тень твоей улыбки» и «Девушка из Ипонемы».

В свою очередь художниками были предоставлены уже ранее нарисованные ими работы для того, что бы пианисты сочинили к ним музыкальные пьесы. Вот эти работы:

Итак, первый подготовительный этап расставил все точки над «и». Получилось так, что основная работа по продвижению проекта легла на музыкантов – это и разучивание произведений для прослушивания художниками и в течении этой же недели нужно было сочинить 3 композиции.

Второй этап проекта мы назвали «Рисуем музыку». Подготовительный этап проходил в течение недели, и по прошествии этого срока участники проекта собрались вместе для воплощения в жизнь подлинно импровизационной части нашей Лаборатории. В исполнении Артема Аретова прозвучала Сарабанда из сюиты с-moll И.С.Баха. Пока звучала музыка, обучающиеся художественного отделения рисовали эскизы на свои слуховые ассоциации.

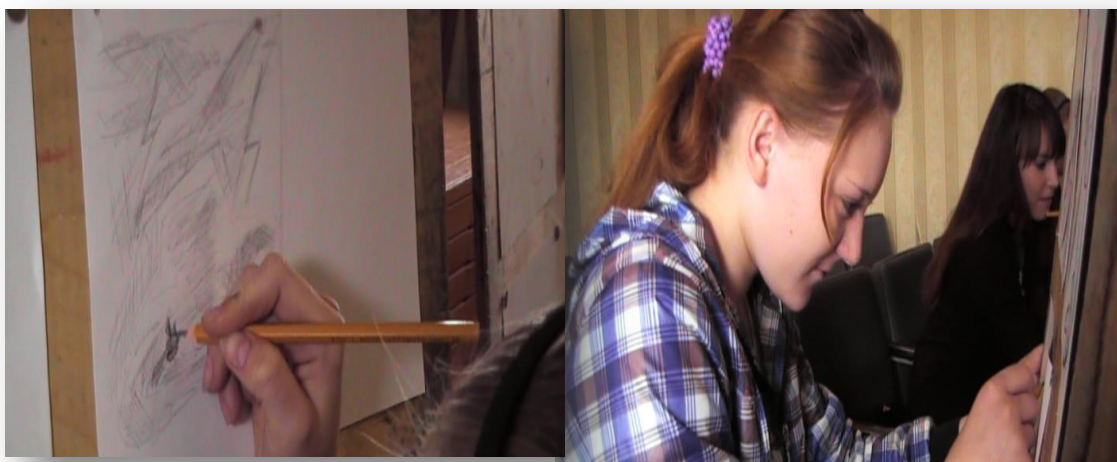

В итоге были выбран лучший эскиз и вот какая графическая работа по мнению художников была наиболее созвучна характеру музыки Сарабанды.

Следующим произведением для прослушивания стала Патетическая соната Бетховена, ее первая часть. К слову сказать, художникам эта музыка понравилась больше всего.

И вот как проходила работа над эскизами к музыке этой знаменитой сонаты.

Ребята с особым увлечением рисовали, слушая вдохновенную музыку Бетховена. Атмосфера Лаборатории была очень теплая, доброжелательная, комментарии педагогов были остроумны и уместны. Итог прослушивания – эта красивая работа:

При просмотре картины видно, что художник прочувствовал, услышал бурные интонации главной партии сонаты, ее драматизм и взволнованность.

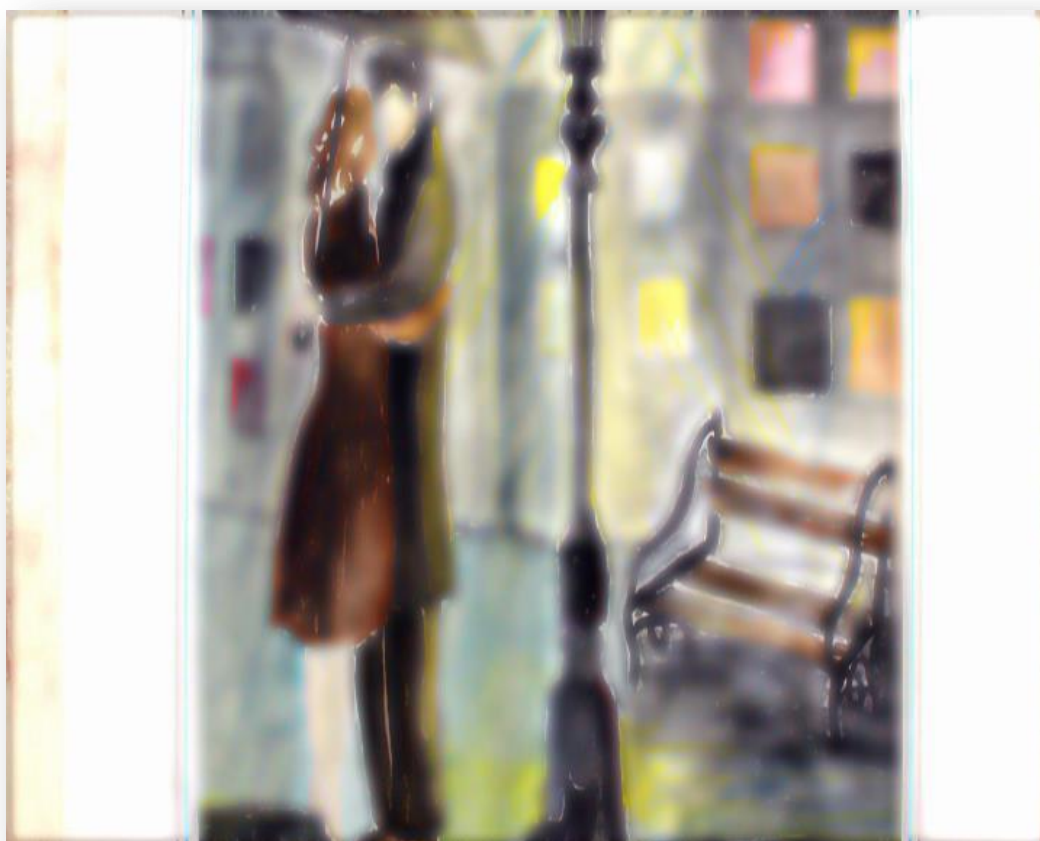
Очень противоречив и неожидан для музыкантов был результат прослушивания третьего произведения проекта – попури на темы песен «Тень твоей улыбки» и «Девушка из Ипонемы» в танцевальном ритме румбы.

Музыка попури прозвучала в исполнении инструментального ансамбля – А.Аретов (фортепиано), Ж.Андреевна (синтезатор).

Итог нас всех поразил и удивил, - знойный, жаркий танец румба превратился на эскизах в остолбеневшие на ветру и дожде хрупких фигурах расстающихся людей. В этом видна недостаточная эмоциональная подача музыкантами своеобразного ритма латиноамериканского танца.

Какая же картина получилась, посмотрите.

Последнее произведение этого этапа «Рисуем музыку» стало красивейшее Адажио Розы и Принца из балета Е. Глебова «Маленький принц». Надо отметить, что перед началом прослушивания произведений, названия их и композиторы не упоминались совсем, дабы не навязать художникам неких шаблонов. Но в этом произведении они попали в самую точку – на эскизах у большинства присутствовали изображения цветов и бабочек, они были легкими воздушными. Произведение исполнялось инструментальным ансамблем в

составе – А. Аретов (электрогитара), Э. Серкова (фортепиано), Ж. Андреенова (синтезатор). Переложение для трех инструментов было сделано Ж. Андрееновой специально к этому проекту.

Вот эта графическая работа стала итогом прослушивания Адажио.

Картина соответствует тем слуховым ощущениям, которые присутствуют в музыке – это нежная грусть, легкость, и в то же время непонятная тревожность и робость.

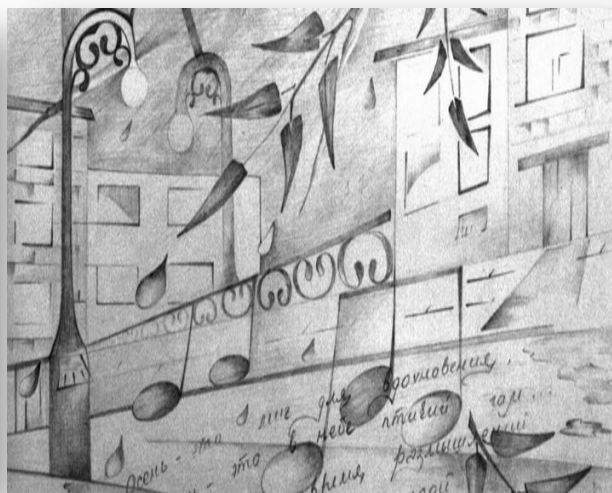
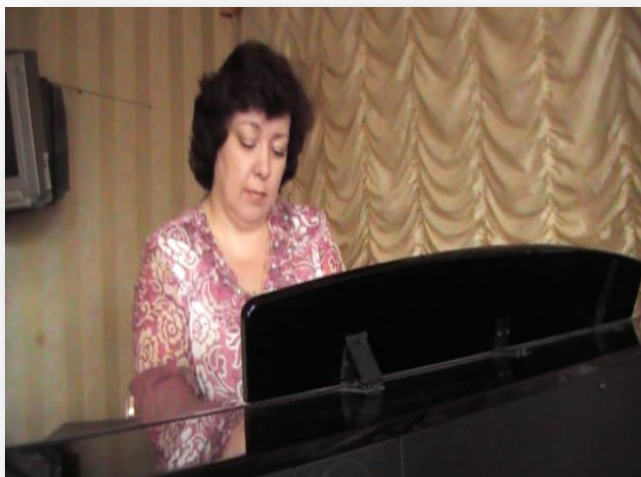
Третий этап мы назвали так, «Играем живопись». Задача пианистов, участвующих в проекте, состояла в том, что бы на сюжеты предоставленных художественных работ были сочинены музыкальные произведения. Если у художников рисование по слуховым ассоциациям мы можем приравнять к импровизации, то сочинение музыки требует более длительного и более продуманного подхода. Эта работа проходила на уроках по специальности в течение определенного времени – на сюжеты нарисованных картин сочинялись музыкальные произведения.

И четвертый этап - «Выставка – концерт». На этом заключительном этапе был подведен итог работы нашей Лаборатории в форме небольшого концерта, где участники проекта представили результаты своей работы на предыдущих этапах – графические работы были показаны под аккомпанемент музыки, на которую они были нарисованы, а музыканты исполнили произведения на сюжеты картин.

Композиция к этой картине называлась «Последний день солдата» и имела трехчастную форму. Пьеса была сочинена и исполнена Артемом Аретовым на фортепиано.

В следующей картине, на которую нужно было сочинить музыку, мы увидели яркую и выразительную подсказку. На картине изображены ноты си-до-фа-ля-соль. Эта последовательность была взята мной в качестве главной темы пьесы, которую назвали «Слёзы осени». Эта музыкальная композиция прозвучала в моем исполнении.

Заключительная пьеса явилась импровизацией, на занятиях по специальности была продумана форма и гармоническая основа композиции. За основу была взята музыка «Цыганочки» и пьеса называлась «Погадай, цыганка!» Исполнили ее Ж.Андреянова (фортепиано) и А.Аретов (акустическая гитара), причем в произведении партия гитары – это импровизация.

Под аплодисменты присутствующих ребят и преподавателей закончила свою работу наша первая творческая Лаборатория. Жалко было расставаться, ведь именно в такие моменты вдохновения и творчества мы видим, как наши ученики любят исполнять музыку, любят рисовать, как им приятно делиться своим умением и своим вдохновением с нами, своими учителями и со своими сверстниками.

Задачи, стоящие перед нами на старте проекта, были выполнены. Пианисты – старшеклассники, участники проекта, получив свидетельство об окончании школы, на следующий год продолжили учебу, а некоторые учащиеся отделения ИЗО продолжили обучение в средних и высших учебных заведениях художественного профиля.

Хочется заметить, что наша творческая Лаборатория имела положительный отклик и уже в следующем году состоялась во второй раз на Отделении народных инструментов, совместно с Отделением ИЗО.