

**АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Детская школа искусств им. Ю.А.Гагарина Котельниковского
муниципального района Волгоградской области**

**СИНТЕЗ ЦВЕТА И МУЗЫКИ НА УРОКАХ КОМПОЗИЦИИ
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
(исследовательская работа)**

Выполнила:
преподаватель высшей категории
художественного отделения
Юрганова Ольга Валерьевна

Котельниково
2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. Теоретические основы проблемы развития творческих способностей, креативности у детей среднего школьного возраста.....	7
1.1 Развитие творческих способностей как психолого-педагогическая проблема.....	7
1.2 Изобразительное искусство как особый вид творческой деятельности подростка.....	13
ГЛАВА 2. Синтез цвета и музыки как фактор развития изобразительной культуры подростка.....	18
2.1 История изучения связи цвета и музыки	31
2.2 Исследование цветомузыкального воздействия на изобразительные способности учащихся среднего школьного возраста.....	20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	28
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	31
ПРИЛОЖЕНИЯ	32

ВВЕДЕНИЕ

Я выбрала эту тему, потому, что она очень интересна и понятна мне, как художнику- практику и преподавателю изобразительного искусства. Работая в «Детской школе искусств», где отделение изобразительного искусства создано на базе музыкальной школы, и музыка звучит ежедневно, а работы юных художников представлены в коридорах и классах учебного заведения. В нашей школе стали традиционными концерты-выставки, на которых юные музыканты играют на музыкальных инструментах, а юные художники выставляют свои работы к этим произведениям. Нередко бывает, что учащиеся фортепианного отделения параллельно начинают заниматься и на изобразительном отделении, и наоборот. Эта тема актуальна и современна как с точки зрения психологического взаимодействия между детьми разных отделений, так и с учебно-воспитательными задачами старших классов изобразительного отделения. Считаю, что именно синтез цвета и музыки особенно развивает творческие способности детей, позволяет раскрыться их креативности.

Музыка нередко вызывает зрительные представления, а живопись – слуховые. Музыка дополняет, развивая и углубляя, заключенное в изобразительном искусстве эмоциональное содержание. Понять смысл творчества, раскрыть содержание художественного образа – стержневая цель работы с детьми.

Связи между искусствами имеют важное значение и существенно влияют на художественную полноценность конкретных результатов творчества. Например, объединение литературы с изобразительным искусством привело к созданию нового вида художественного творчества – книжной иллюстрации, а взаимодействие музыки и поэзии к созданию романсов и песен.

Живопись и музыка не связаны между собой столь естественно, как живопись и архитектура или живопись и литература. Кажется, что «на первый

взгляд музыка и живопись вообще не интегрируются, слишком далёкие они друг от друга: одно искусство пространственное, другое – временное, одно – пластическое, другое – звуковое, одно обращается к зрению, другое – к слуху».

Вместе с тем разными путями оба искусства идут к одному и тому же: к созданию художественных образов, правдиво отражающих реальную жизнь. Нас интересует изобразительное искусство и музыка не столько в их в отвлеченном сопоставлении, сколько в их взаимодействии и синтезе.

*Живопись даёт образ и мысль, и нужно создать
в своём воображении настроение. Поэзия слова
даёт мысль, и по ней нужно создать образ и
настроение, а музыка даёт настроение, и по нём
надобно воссоздать мысль и образ.*

Н. Римский-Корсаков

Изобразительное искусство постоянно вдохновляет музыкантов. Ференц Лист признавался, что Рафаэль и Микеланджело помогли ему понять Моцарта и Бетховена. Роберт Шуман считал, что для композитора изучать Рафаэлевские картины так же полезно, как художникам чувствовать симфонии Моцарта.

Благотворная роль музыки сказалась и на работе художников. «Без музыки я не мыслю жизни», - говорил Репин. Когда живописец создавал свою первую большую картину «Воскрешение дочери Иаира», его младший брат, студент консерватории, играл на рояле «Лунную сонату» Бетховена. И вместе с красками на полотне как бы проникали эти звуки, помогая художнику внести ноты скорби в картину.

Современные художники также часто обращаются к музыке. Например, на полотнах П. Пикассо часто можно увидеть скрипку или гитару, разобранную на части, показанную в разных ракурсах.

Многие выдающиеся художники прошлого и настоящего писали портреты композиторов, певцов, исполнителей-инструменталистов, раскрывая их богатый внутренний мир, многогранность их личности. Таковы портреты Ф. Шопена (худ. Э. Делакруа), М. П. Мусоргского, А. Г. Рубинштейна, А. П. Бородина (худ. И. Е. Репин), Н. А. Римского-Корсакова (худ. И. Е. Репин), и т.д.

Художников и музыкантов с давних времён интересовала проблема синтеза музыки и живописи. Особенно наглядно этот синтез осуществился в операх и балетах, где так важны хорошие, качественные костюмы и декорации.

Талантливые художники А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, Н. К. Рерих, Н. С. Гончарова, П. Пикассо создали непревзойденные декорации и костюмы к балетам И.Ф. Стравинского «Весна священная», «Петрушка», «Жар-птица», к «Шехеразаде» на музыку Римского-Корсакова.

Да и сами ноты, как и книги, в средневековые часто украшались живописными миниатюрами. В XI-XII веках ноты даже писали на разноцветных строчках.

Очень многие художники работают под музыку своих любимых композиторов. Музыка создает у них особое творческое настроение, помогает глубже и ярче написать портрет и пейзаж, натюрморт и историческую картину.

Взаимопроникновение музыки и живописи в новые виды искусств XX века – это кино, анимация (мультипликация), новые жанры (видеоклипы), соответственно и новые профессии: мультипликатор, клипмейкер.

Современная жизнь требует таких педагогических технологий, которые должны, с одной стороны, обеспечить детям качественные глубокие знания, создавая интеллектуальную базу для последующего обучения, а с другой стороны, ориентироваться на физическое, психическое, духовное здоровье ребенка.

Актуальность темы определяется тем, что развитие творческих способностей у детей способствует всестороннему развитию личности ребенка. Необходимо расширять опыт ребенка, если мы хотим создать достаточно прочные основы для его творческой деятельности. Чем больше ребенок слышал, видел и пережил, чем больше, он узнает и усваивает, тем большим количеством элементов действительности он располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее будет деятельность его воображения.

Цель: исследование музыкально-цветового воздействия на развитие личности ребенка школьного возраста.

Объект исследования: педагогический процесс формирования музыкально-цветового восприятия, как составляющей фактора развития изобразительной культуры личности.

Предмет исследования: особенности развития эмоционального восприятия музыкальных произведений учащимися школьного возраста через цветовое отражение.

Гипотеза: на процесс развития творческих способностей личности ребенка, его креативность большое влияние оказывает цветомузыкальное восприятие.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ, КРЕАТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

1.1 РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.

Кто не мечтает о творчестве? В нем человек видит свой идеал счастья: актриса силою своего таланта пробуждает совесть, заставляет рыдать и смеяться тысячи людей; художник творит чудо, передавая на полотне вечную прелесть мира и человеческих порывов; ученый и конструктор создают машину, самолет, корабль, которые им кажутся пределом мечты, науки и дизайна; учитель провидит в своих учениках Ломоносова, Козловского, Ахматову или просто добрую, любящую, заботливую маму. Вероятно, каждый человек может припомнить в своей жизни минуты и часы, окрыленные вдохновением: это были моменты счастья.

Творчество – это созидание нового и прекрасного, оно противостоит разрушению, шаблону, банальности, тупости, отсталости, оно наполняет жизнь радостью, возбуждает потребность в знании, работу мысли, вводит человека в атмосферу вечного поиска.

Творчество – деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. Творчество специфично для человека, так как всегда предполагает творца-субъекта творческой деятельности.

В 1959 году американский психолог Фромм предложил следующие определения понятия творчества (креативности):

«Творчество (креативность) – это способность удивляться и познавать, умение находить решения в нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта.»

В психологии творчество изучается главным образом в двух аспектах: как психологический процесс созидания нового и как совокупность свойств личности, которые обеспечивают ее включенность в этот процесс. Известный психолог Э. Боно отождествляет понятия «творческие способности» и «творческое мышление».

Мышление – процесс сознательного отражения действительности в таких объективных ее свойствах, связях и отношениях, которые недоступны непосредственному чувственному восприятию.

Мышление – есть высший познавательный процесс, направленный на раскрытие общих и существенных свойств, признаков предметов и явлений и имеющихся между ними закономерных связей.

Мышление – это отражение действительности, опосредованное словом.

По самой сути всякое мышление всегда является творческим, продуктивным в большей или меньшей степени. Любое мышление – есть искание и открытие нового, самостоятельное движение к новым обобщениям.

Творческая деятельность человека невозможна без участия воображения.

Воображение – это психический процесс создания нового в форме образа, представления или идеи .

Творческое воображение – это самостоятельное создание новых, оригинальных образов. Естественно, что творческое воображение носящее преднамеренный характер, всегда включено в творческую деятельность.

В школе детское воображение становится важной предпосылкой и обучения, и эстетического воспитания. Ученик представляет себе ситуации, с которыми он не сталкивается в собственном опыте, создает образы, не имеющие

конкретного аналога в окружающей действительности, что способствует усвоению знаний и развитию творческого мышления.

Мечта – воображение, направленное на будущее, на перспективы жизни и деятельности человека. В мечтах человек создает образы желаемого. Значения мечты в жизни человека огромно.

Мечта корректирует направленность деятельности человека, побуждает к борьбе с трудностями, под ее влиянием формируются воля, характер, способности личности.

Те, кто ценит общечеловеческие культурные достижения, кто боготворит поэта, первооткрывателя, созидателя – архитектора, кто своей профессией избрал помощь в духовном развитии юных, - те крайне встревожены низким уровнем креативности («творческой») людей, тем, что миллионы, - из-за недостатков образования, - остаются на уровне тривиального мышления, стандартов в мыслях и чувствах.

Действительно, творческая деятельность создала все материальные и духовные ценности. Но есть и квази-творчество, лже-творчество. Творчество создало атомный реактор, лже-творчество привело к Чернобыльской катастрофе. Творчество – нравственная категория, оно требует от человека высочайшего чувства ответственности и предельного уровня компетентности в избранной области. Творчество – не всплеск эмоций, оно неотделимо от знаний, умений; эмоции сопровождают творчество, повышают его тонус, увлекают человека – творца, придают ему силы. Но пробуждают творческий акт, ведут его по верному пути, обеспечивают результат, подлинное созидание – лишь строгие, проверенные знания и умения. Известно, к сожалению, немало случаев, когда творчество понималось как отрицание старого, его разрушение, и вводились непроверенные методы, технологии, приоритеты, структуры...

Способности ребенка формируются посредством овладения тем содержанием материальной и духовной культуры, техники, науки, искусства, которое осваивает подрастающий человек в процессе обучения.

Уровень развития способностей зависит:

1. от качества наличных знаний и умений (верные или неверные, твердые или нетвердые и т.д.), от степени их объединения в единое целое;
2. от природных задатков человека, качества врожденных нервных механизмов элементарной психической деятельности;
3. от большей или меньшей «тренированности» самих мозговых структур, участвующих в осуществлении познавательных и психомоторных процессов.

Передаются ли творческие способности по наследству? Долгие столетия многие ученые и простые обыватели считали, что творческие способности – это исключительно дар Божий, который передается по наследству. Поэтому, если ребенок родился в обычной, ничем не примечательной семье, то ждать от него выдающихся успехов в какой – либо деятельности вряд ли следует. Всем известны семейные династии выдающихся композиторов (семья Бахов), художников (семья Рерихов), писателей (семья Дюма), ученых (семья Кюри). Однако истории известны и выдающиеся творцы, которые вышли из малообразованных или необразованных семей: М. В. Ломоносов, М. Шагал, К. Э. Циолковский, М. Горький, Т. Г. Шевченко и другие. В связи с этим у ряда ученых возникло мнение, что творческие способности никакого отношения к наследственности не имеют и формируются в течение жизни человека путем саморазвития. Так где же истина? Как обычно посередине. Несомненно, что по наследству передаются некоторые задатки к творческой деятельности и семейные династии наглядный тому пример. Вместе с тем, саморазвитие личности в течение всей жизни является главным условием достижения выдающихся результатов в творческой деятельности.

Возникает самый сложный вопрос – как определить к какой деятельности у каждого из нас имеются наследственные задатки? В рассказе М. Твена «Приключения капитана Соммерфилда на небесах» повествуется о том, как капитан Соммерфилд попав в рай приходит в комнату, где проводится совещание всех известных человечеству военных. Он смотрит на лица присутствующих и многих из них узнает, но кто сидит во главе стола и руководит совещанием, сколько бы ни напрягал память Соммерфилд узнать не может. Тогда он спрашивает об этом своего соседа и получает ответ, что человек, который руководит совещанием при жизни был сапожником, но если бы он стал военным, то был бы гением военного искусства.

Знание уже с детства своих задатков, позволило бы развивать их целенаправленно и не терять годы и даже десятилетия на поиск своей профессии и сферы деятельности. Ведь часто еще бывает так, что после окончания университета и нескольких лет работы по профессии человек осознает, что это не его дело. Наша жизнь коротка и потеря даже нескольких лет на мало результативную, не приносящую человеку радости деятельность очень обидно. К настоящему времени разработано много разнообразных психологических тестов для определения способностей детей и взрослых, но до окончательного решения проблемы еще далеко.

Еще один весьма важный вопрос – есть ли предел развития творческих способностей? Репродуктивные способности как известно развиваются до определенного предела. Как бы мы не тренировались завязывать шнурки, намазывать масло на хлеб, рано или поздно мы достигнем предельной скорости, превзойти которую уже не сможем. Творческие способности, как доказали ученые, предела не имеют, они развиваются до тех пор, пока у человека есть желание их развивать. Вывод простой – в творческой деятельности все зависит от нас, точнее от наших наследственных задатков и работоспособности. Именно работоспособность и определяет достигнутые в течение жизни человека

результаты деятельности. По-видимому нет целей, которые человек не может достичь при условии, что у него имеются необходимые генетические задатки и высокая работоспособность.

В деле воспитания и образования понятие «творчества» обычно связывается с понятиями «способности», «развитие», «личность», «одаренность». К творчеству наиболее подготовлены те дети, которые отвечают критериям одаренности, а именно:

- ускоренное умственное развитие: познавательные интересы, наблюдательность, речь, сообразительность, оригинальные (нестандартные) решения задач и прочее;
- у многих детей – ранняя специализация интересов, интеллекта, эмоций: увлечение математикой, музыкой, изобразительной деятельностью, конструированием, неродными языками и прочее;
- активность, инициативность, стремление к лидерству, настойчивость и умение достигать поставленной цели;
- хорошая память, развитые познавательные умения;
- готовность и способность к исполнительским видам деятельности.

Обратим внимание на последний критерий: оказывается, условием творчества служит нетворческая деятельность! Но это вполне закономерно и весьма важно, ибо подлинный творец – это труженик, он не пренебрегает кропотливым трудом и глубокими знаниями.

Можно встретить утверждение, будто настоящий талант, гений, пренебрегает логикой, пропускает «шаги» логического рассуждения, сразу делает правильный вывод, который обычными людьми воспринимается как чудо. Но если это так, то возможность и право принимать моментальные решения

заслужено огромным трудом, долгими поисками, большими знаниями, четкими интеллектуальными умениями и, конечно же, тщательными проверками, исправлением своих и чужих ошибок.

Таковы некоторые штрихи креативности личности.

Креативность – не только результат, но и одно из условий развития одаренности детей. Педагогика творчества полезна для развития одаренности, но цели ее иные – она направлена на всех детей.

Наблюдениями установлено, что свойства психики человека, основы его интеллекта и всей духовной сферы возникают и формируются главным образом в дошкольном и младшем школьном возрастах, хотя результаты развития обычно обнаруживаются в старших классах, в младшем школьном возрасте их не всегда легко заметить. Попытки искусственного ускорения результатов творческого развития детей (обычно - от нетерпения педагогов и родителей) ведут к опасности неудачи, срыва, которые разрушительно действуют на психику.

Творчество следует развивать на различных занятиях: на уроках труда, музыки, математики, физической культуры, но особенно в изобразительной деятельности.

1.3 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК ОСОБЫЙ ВИД ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКА.

Влияние, которое искусство оказывает на человека, рассматривается психологами в трех теоретических концепциях: восприятие искусства, чувство, воображение или фантазия. Всякое искусство, по мнению Л. С. Выготского, основано на единстве чувства и фантазии. При восприятии произведений искусства возникает эстетическая реакция, которая получила условное название «катарсис» - духовное очищение и разрядка, происходящие в процессе

сопереживания. При восприятии произведений искусства становятся личными, но не теряют и социального смысла.

Художественные произведения, являясь духовным продуктом, влияют на духовность человека, развивая его эмоционально-волевую сферу (чувства, волю) и познавательные процессы (внимание, ощущения, восприятие, память, мышление, воображения). Искусство, по мнению многих исследователей, оказывает воздействие на деятельность человека, в каком бы направлении она не развивалась. Огромное значение имеют данные положения при формировании специалиста в области искусства.

Подчеркнем, что в силу своей специфики занятия одним из видов искусства, в том числе и изобразительным, требуют особого подхода и специальной организации, а также, в связи с диалектическим началом, системности и непрерывности. Естественно, что их нельзя рассматривать без опоры на психологические особенности личности. Ее проявление в деятельности, общении и творчестве, на специфику личностных познавательных процессов, в том числе и интересующим нас подростковом возрасте.

Сложность и проблема изучения развития и формирования творческих способностей в подростковом возрасте обусловлена большим числом разноплановых факторов, определяющих природу и проявление творческих способностей.

Главная особенность данного возраста - это осознание собственной индивидуальности непохожести, неповторимости. Для учащихся старших классов личностные качества становятся особой ценностью. Также важны ситуации, связанные с напряжением и риском. Заметное развитие получают волевые черты характера и усиление индивидуальных различий между подростками. Если весьма значительная часть юношей характеризуется отсутствием интереса к познавательной деятельности, то существует и другая

часть подростков, которая проявляет подлинный интерес к творчеству и учебе. Старшеклассник может осознано ставить перед собой творческую или учебную задачу, выполнять её.

В развитии художественного творчества подросток сталкивается с определенными трудностями. Изобразительная деятельность не должна носить массовый и всеобщий характер, но по-прежнему имеет огромное культивирующее значение, расширяет кругозор, углубляет чувства подростка.

При исследовании вопроса о формировании и развитии творческих способностей у современного подростка огромную роль играет социальная среда, в которой находится подросток. И хотя среда «не создает», а проявляет талант, ей отводится 95% влияния на формирование разных вариаций креативности и только 5% - наследственным детерминантам. Требования социальной среды, ближайшего окружения, традиции и установки в обучении могут стимулировать или, наоборот, подавлять творческие способности детей, не обладающих высоким творческим потенциалом.

Следующими важнейшими психологическими процессами, которые регулируют творческую деятельность, по мнению исследователей, являются мышление и восприятие.

Объем внимания, способность длительно сохранять его интенсивность и переключать с одного предмета на другой с возрастом увеличиваются. Вместе с тем внимание становится избирательным, зависящим от направленности интересов. Подростки и юноши часто жалуются на свою неспособность сконцентрироваться на чем-то одном, рассеянность и хроническую скуку. «Невоспитанность» внимания, неумение сосредоточиваться, переключаться и отвлекаться от каких-то раздражителей - одна из главных причин плохой успеваемости, - отмечают психологи (И. С. Кон). Это же порождает и такие

проблемы ранней юности, как пьянство, наркомания и безудержная погоня за удовольствиями (Д. Хемилтон).

Развитие интеллекта тесно связано с развитием творческих способностей, предполагающих не просто усвоение информации, а проявление интеллектуальной инициативы и создание чего-то нового. Интеллектуальный важнейший компонент творчества - преобладание так называемого дивергентного мышления, которое предполагает, что на один и тот же вопрос может быть множество одинаково правильных и равноправных ответов (в отличие от конвергентного мышления, ориентирующего на однозначное решение, снимающего проблему как таковую).

Другой психологический процесс, тесно связанный с процессом творчества, - процесс воображения. Воображение присуще каждому человеку, но отличаются люди по его направленности, силе и яркости. Особенно интенсивно выражен этот процесс в детстве и в раннем подростковом возрасте, постепенно он утрачивает свою яркость и силу. По мнению ряда авторов, это происходит за счет того, что в период обучения эта функция утрачивает свою значимость и не развивается, чтобы запомнить некое правило или информацию, воображение и фантазия не нужны. Подросток помещен в мир реальности, связанной со своей учебной деятельностью, а вместе с тем в мир фантазии уходит нечто, что никак не связано с деятельностью ребенка. Поэтому отправной точкой для развития воображения может стать направленная активность, то есть включение воображения подростка в решение какой-то проблемы, задачи.

В изобразительном искусстве подростку уже недостаточно иметь одной деятельности творческого воображения, его не удовлетворяет рисунок, сделанный как-нибудь, для воплощения его творческого воображения ему необходимо приобрести специальные профессиональные, художественные навыки и умение.

Кроме того, как отмечал Л. С. Выготский, творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека: чем богаче опыт, тем больше материала, которым располагает его воображение .

Необходимым психологическим условием для развития художественных способностей является создание атмосферы, благоприятной для проявления новых идей и мнений, развитие чувства психологической защищенности и позитивной Я-концепции. Подростки, имеющие низкую самооценку, часто не могут реализовать своих способностей, поэтому педагогам необходимо оказать помощь в развитии у подростка позитивного представления о себе путем внимательного и доброжелательного отношения к ним, поощрения их деятельности. Кроме этого, в данном возрасте стабилизируются эмоциональные процессы, снижается напряженность эмоциональных состояний, что позволяет более позитивно воспринимать краски мира.

Учеников художественного отделения детской школы искусств всегда окружает музыка (инструментальная и вокальная, живая и фонограмма). Но именно звуки живой музыки оказывают большое положительное влияние на восприятие цвета, позволяют подростку раскрыть свои художественные способности.

ГЛАВА 2. СИНТЕЗ ЦВЕТА И МУЗЫКИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКА.

2.1 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СВЯЗИ ЦВЕТА И МУЗЫКИ.

Слово «музыка» произошло от греческого слова «musa» -- муза.

Музыка - это вид искусства, который воздействует на человека через звуковые образы, отражающие его различные переживания и окружающую жизнь. Одна из главных особенностей музыки в том, что она реально существует только в исполнении, в живом звучании. Музыка... Великое, никогда не увядающее искусство. Она окружает человека с древнейших времён.

Как известно, почти 80% информации об окружающем мире человек получает с помощью зрения. Мы переходим дорогу, когда видим зелёный цвет; узнаём время, глядя на часы. Мы читаем книги и газеты, смотрим на экраны телевизоров и компьютеров, любимся картинами живописцев...

Музыка не существует вне визуального мира. И композитор, и слушатель живут в видимом мире, а музыка - как и любой другой вид искусства - является отражением идей, предметов, событий этого мира. Значит, в каждом музыкальном сочинении присутствует определённая доля зрительности.

Ритуальный танец, бой тамтамов под сине-жёлто-красные всполохи костра... Человек интуитивно осуществлял родство звука и цвета задолго до того, как появилась цветомузыка.

Одними из первых музыку в цвете увидели древние индейцы. В их системе мировосприятия каждому музыкальному тону соответствовали планеты, созвездия, части света, органы тела и цвета. Приблизительно так же представляли связь музыки и окружающего мира в Древней Греции. Семи основным ступеням звукоряда - до, ре, ми, фа, соль, ля, си - соответствовали не

только определённые планеты, математические пропорции и прочее, с ними сопоставлялись и семь цветов радуги.

Некую теорию на сочетании видимого и слышимого в конце XVI века построил живописец и музыкант Джузеппе Арчимбольдо: преподавая живопись, он проигрывал своим ученикам ноты и к каждой из них подбирал цветные карточки.

В 1665 году Исаак Ньютон с помощью стеклянной призмы точно разложил музыкальную октаву на солнечный спектр. Нота «до» соответствовала красному цвету, «ре» - фиолетовому, «ми» - синему, «фа» - голубому, «соль» - зелёному, «ля» - жёлтому, а «си» - оранжевому.

Исследования в области взаимодействия цвета и звука продолжались и в XVIII, и в XIX веках.

В XX веке русский основоположник цветомузыки, композитор-новатор Александр Николаевич Скрябин, от природы обладавший цветным слухом, построил спектр, совершенно отличный от ньютоновского, в котором нота «ре» была жёлтой, «ми» - голубой, «соль» - оранжевой, «ля» - зелёной, «си» - синей.

Японские ученые решили выяснить, есть ли у музыки цвет. Они попробовали при помощи точных измерительных приборов просветить музыку. Достали обычный MP3 носитель, установили туда компакт диск и подключили свои японские аппараты. И результат не заставил себя долго ждать. Оказывается музыка, как и человек, имеет свою ауру. Она то и выдает цвета композиций и песен.

Если музыка спокойная, романтическая, то её волны светятся розовым отливом, нежными тонами, которые радуют зрение, успокаивают нервную систему.

Если же музыка агрессивная, то и цвет у неё жесткий от синего до ярко красного оттенка.

Так есть ли у музыки цвет? Вопрос, который до сих пор ещё находится в стадии поисков ответов на него.

2.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ЦВЕТОМУЗЫКАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Исследовательские наблюдения по цветомузыкальному воздействию на изобразительные способности я проводила на уроках композиции.

Композиция в ДШИ и ДХШ – это, своего рода сочинение на заданную тему. Именно на композиции учащийся наиболее глубоко и полно могут показать свои умения.

Одним из методов формирования эмоционально-образного восприятия музыки и активизации процессов художественного развития является **метод комплексного воздействия искусств**. Об этом говорят работы многих крупнейших деятелей педагогики. Этот метод осуществляется в условиях использования игрового элемента, стимулирующего творческую активность, и представляет целостную систему формирования качественно нового уровня эмоционально-образного восприятия у детей в художественно творческой деятельности.

Психологическое воздействие цвета двоякое:

- первичное, благодаря которому мы воспринимаем среду или предмет и получаем какое-то впечатление (лёгкость, тепло);
- вторичное, воздействующее через ассоциации.

Все цвета, так или иначе, влияют на функциональные системы человека. Действие цветов обусловлено, с одной стороны, непосредственным

физиологическим влиянием их на организм, с другой – ассоциациями, которые цвета вызывают на основе предшествующего опыта.

В среднем школьном возрасте учащиеся уже не рисуют абстрактные, беспредметные композиции. Они стараются ясно выражать свои мысли, их работы совершенно обоснованы ими, и становятся настоящими сочинениями, достойными восхищения.

Исследования Л.Н.Мироновой подтверждают, что: “Деятельность органа зрения может возбуждать и другие органы чувств: осязание, слух, вкус, обоняние. Цветовые ощущения могут также вызывать воспоминания и связанные с ними эмоции, образы, психические состояния. Всё это называется - цветовые ассоциации, которые индивидуальны и накапливаются в процессе приобретения жизненного опыта”

Цветовые ассоциации (по Л.Н. Мироновой) разделяются на физические и эстетические.

Физические ассоциации:

Весовые	лёгкий, тяжёлый, невесомый
Температурные	тёплые, холодные
Фактурные	мягкие, гладкие, колючие
Акустические	тихие, громкие, глухие
Пространственные	выступающие, отступающие, глубокие, поверхностные

Эстетические ассоциации:

Позитивные	весёлые, приятные, бодрые, оживлённые, лирические
Негативные	грустные, вялые, скучные, трагические, сентиментальные
Нейтральные	безразличные, спокойные, уравновешенные

Данная характеристика эстетических ассоциаций, вызываемых цветом, свидетельствует об эмоциональной отзывчивости субъекта на те или иные цветовые тона.

В результате анализа методик психологических исследований взаимосвязи музыки (Л.Н. Мироновой) – эмоции – цвета был разработан эксперимент, необходимый для проверки выдвинутой гипотезы.

Мною установлено, что степень адекватности цветового решения к музыкальному произведению может выступать в качестве показателя эмоциональной активности восприятия у подростков.

Основная задача состояла в выборе учащимися ряда цветовых карт, вследствие прослушанных музыкальных произведений. Необходимо было подобрать цветовой индикатор (цветовую палитру красок) эмоционального состояния, соответствующего характеру заданного для прослушивания музыкального произведения (примеры музыкального материала в приложении).

Закономерная связь между эмоциями и цветом позволила составить ряд цветовых индикаторов эмоциональных состояний.

Красный	торжественный, восторженный
---------	-----------------------------

Оранжевый	радостный, солнечный
Желтый	яркий, цветущий. добрый
Зелёный светлый	спокойный, весенний
Зелёный тёмный	таинственный, грозный
Голубой	прозрачный, небесный
Синий	уверенный, твердый
Сиреневый	нежный, добрый
Фиолетовый	торжественный, тревожный
Песочный	спокойный, жаркий
Коричневый	глухой, деревянный
Чёрный	злой, коварный

музыкально-цветовое восприятие подростков проявляется как спонтанная объективная в зрительных и слуховых представлениях эмоциональной реакции, которая зависит от характера музыкального произведения.

На уроках композиции учащимся предлагалось нарисовать:

1. цветовую гамму музыкального произведения .
2. иллюстрации к музыкальным произведениям.

Художественные материалы для изображения своих работ ученики выбирают по своему усмотрению, исходя из полученного опыта. Это может быть гуашь, акварель, восковые или масляные мелки.

Этот прием художественного творчества, как и прием **“цвет-настроение”** позволяет ученикам через цвет отобразить настроение, характер музыки. Главное, что они уже не просто рисуют на заданную тему, а стараются использовать те средства выразительности, которые соответствуют характеру музыкального произведения, понимают, что цвет в рисунке имеет большое выразительное значение: светлые тона соответствуют светлому, нежному, спокойному настроению музыки; темные – тревожному, таинственному, яркие сочные краски – веселому, радостному характеру музыки.

Факторы педагогического воздействия.

В процессе качественного цветомузыкального восприятия я выделила факторы педагогического воздействия на эмоциональный отклик учащихся на музыкальное произведение:

- подбор музыкального материала
- информация о создании музыкального произведения
- информация о структуре и содержании музыкального произведения
- количество музыкального материала
- способ изложения музыкального материала
- индивидуальные способности учащихся
- эстетические условия

Развернутый план – конспект урока по композиции в 5 классе ДШИ

Тема: Ассоциативная композиция « Сказка зимнего леса»

Тип урока: формирования новых знаний, умений, и навыков

Вид урока: урок – практикум

Цель урока: Развитие эстетической отзывчивости на красоту окружающего мира, знакомство с традиционными и нетрадиционными материалами, техниками и приемами работы. Введение в лексикон учащихся новых художественных терминов – ассоциативная композиция, абстрактная композиция.

Задачи урока:

Образовательные: Познакомить учащихся с новыми понятиями – ассоциативная композиция, абстрактная композиция. Продолжить знакомство с традиционными и нетрадиционными материалами, техниками и приемами работы.

Развивающие: Развиваем абстрактное мышление, умение творчески мыслить и решать композиционные задачи в предложенной теме.

Воспитательные: воспитываем усидчивость, аккуратность, в работе. Учимся умению получать удовольствие от работы. Воспитываем разнообразные эмоции, чувство восторга от прослушивания музыки, интересной работы, яркой красочной палитры.

Оборудование:

Зрительный ряд: оформление доски работами учащихся прошлых лет, репродукции картин художников, цветные карты.

Эпиграф: «Я никогда не стал бы художником,
если бы с детства не полюбил музыку».

С. Конёнков.

Для учителя: музыкальный центр, компакт диск с муз. Произведением П. И. Чайковского «Зимнее утро» из «Детского альбома»

Для учащихся: Бумага А3 белая, так же тонированная, гуашь 12 цв., акварель, пастель, восковые мелки, кисти №6, №2, палитра, ёмкость для воды, тряпочка (ветошь).

Литература: Г. Б. Беда. Живопись и ее изобразительные средства.- Москва, 1977. Л. С. Конева. Пейзаж. Натюрморт.- Минск. 2002. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве: учебник / Миронова Л. Н. –Минск : [Беларусь](#), 2005. Неменский Б. М . «Изобразительное искусство 5-9 классы» : пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2013.

План урока

- 1.Организованное начало урока: проверка готовности к уроку (2 мин.)
2. Объяснение нового материала. (10 мин.)
 - Четкая постановка целей и задач
 - Вводная беседа
 - Объяснение нового материала
- 3.Актуализация прошлого опыта (5 мин.)
5. Подведение итогов урока. Организационное завершение урока. (4 мин.)
 - Анализ работ
 - Задание на дом

Ход урока

1.Организационное начало урока.	-Добрый день, ребята! Сейчас у нас урок композиции и я прошу еще раз проверить вашу готовность к уроку. У вас
2.Объяснение нового материала.	на мольбертах должны быть: бумага А3 белая, так же
Вводная беседа	тонированная, на подставках: гуашь 12 цв., акварель,
Постановка темы и задач урока:	пастель, трубочки для коктейлей различного диаметра, восковые мелки, кисти №2-№10, палитра, емкость для воды, тряпочка (ветошь).
Знакомство с материалом	- Молодцы! Я вижу, что вы все готовы к уроку. Мне хочется начать урок такими строчками: - живопись-
3. Актуализация прошлого опыта.	это музыка, звучащая с полотен, а музыка – это чувства выраженные звуками.
Практическая работа.	Давайте с вами закроем глаза и послушаем фрагмент
5. Организационное окончание урока.	музыкального произведения Петра Ильича Чайковского «Зимнее утро» и представим себе картинку, которую «рисует» музыка. (Звучит фрагмент музыкального произведения П. И. Чайковского «Зимнее утро» из «Детского альбома»
Анализ работ.	-Что вы себе представили?
Анализ урока.	Ответы детей (солнце апельсинового цвета встает, рассвет, сиреневые стволы деревьев, кустарников,

длинные тени на снегу и т. д.)

Тема нашего урока : «Сказка зимнего леса»

Цель урока – создание ассоциативной композиции на тему «Сказка зимнего леса» с использованием различных материалов и техник.

Задачи, которые будем решать на уроке:

Знакомимся с понятием ассоциативная композиция

Расширяем представления о возможностях традиционных и нетрадиционных материалов, о различных техниках
Решаем композиционные задачи в предложенной теме
Развиваем эстетически – художественный вкус, музыки и красочной богатой палитры, работы в различных техниках

- Как вы думаете, ребята, для чего нам нужно уметь рисовать, развивать свои чувства, эмоции? Где нам могут пригодиться полученные на этом уроке знания.

-Ответы детей:

-правильно, чтобы считать себя высокоразвитыми, культурными людьми нужно знать и понимать искусство, получать удовольствие, уметь радоваться от прослушивания классической музыки, просмотра произведений художников

-Ответы детей:

- различные слова и понятия вызывают у нас разные ассоциации, например, что вы себе представляете, когда произносят слово космос-

-Ответы детей: бесконечность, звезды, черное небо и т. д.
Чукотка, Север-

-Ответы детей: холод, снег, метель,...

Карнавал –

Ответы детей: веселье, фейерверки, маски, яркие, пестрые краски...

-Хорошо, вот видите, сколько различных ассоциаций вызывают одни и те же слова. Но есть такие слова, произнося которые, у всех людей они вызывают одни и те же ассоциации. Например - мама, солнце и т.д..

-Какие ассоциации возникли у вас при прослушивании музыки? Какие картины рисует музыка?

Ассоциация – это психологическая связь представлений о различных предметах и явлениях, выработанных жизненным опытом.

-Как, вы ребята, думаете, можно ли цветом предать свои чувства, которые у вас возникают при прослушивании

красивой музыки. Как можно предать мягкие теплые оттенки звучания фортепиано, напевные, ласковые нежные звуки скрипки.

- Ответы детей? Звуки разной силы можно изобразить соответствующими линиями, громкие – толстой линией, тихие – средней, едва уловимые – тонкой.

Линия запечатлевает неуловимое в движении жизни.

Сплетаясь в разнообразные формы, линия бывает тонкой, изысканной и кружевной, колючей и злой, нежной и бархатной. Богатства художественных материалов помогает быть линии предельно разнообразной.

-Можно, ли разнообразными линиями (тонкими, толстыми, волнистыми, бархатными, нежными и т. д.) штрихом, пятном передать звук. Например, звук журчащего ручейка, рев водопада и т. д.

(преподаватель демонстрирует показ разнообразных линий на доске мелом, и приглашает ученика по желанию. Просит показать звук журчащего ручейка, рев водопада).

-Вот, это есть не что иное, как абстрагирование.

Абстрагирование – это один из основных способов нашего мышления. Его результат – образование общих понятий и суждений и есть абстракция в художественной деятельности абстрагирование присутствует постоянно. В декоративном искусстве абстрагирование – это процесс стилизации природных форм. Для абстрактного изображения характерны отказ от изображения реальных объектов, предельное обобщение или полный отход от формы (одни линии, точки, пятна и т.д.)

В процессе рисования художник выражает свое отношение к изображаемому. Главное выразительное средство живописи – цвет, рисунка – линия.

Казимир Малевич – «Черный квадрат», В. Кандинский и др. –они создавали беспредметные композиции или абстрактные.

Художники в своих работах стремятся передать свое эмоциональное состояние от увиденного, а композиторы хотят звуками передать эмоциональное состояние от услышанного. Порой возникают соответствующие музыкально – художественные ассоциации: смотришь на картину, а слышишь музыку. Слушая музыку, представляешь картину.

Давайте еще раз прослушаем произведение «Зимняя сказка» композитора П. И. Чайковского.

- Что вы увидели, представили, что нарисовала вам музыка?

-Ответы детей:

- Как менялось настроение музыки, ее характер, какая музыка – вначале произведения, в конце?

-Как вы видите ее по цвету, композиционно?

- Ответы детей:

-Молодцы!

Ребята, мне хочется предложить вам сегодня поработать различными материалами и техниками.

В каких техниках вы уже работали раньше? Можете мне перечислить их?

- Ответы детей: Монотипия, коллаж, выдувание клякс, работа тушью, гуашью, акварелью, восковыми мелками.

- Правильно. Сколько материалов, столько способов работы. Материал определяет технику. Акварелью нужно работать... (осторожно, она не любит, чтоб ее перекрывали по несколько раз, теряется звучность цвета). А гуашь... (любит пастозное плотное письмо, чтоб бумага не просвечивала сквозь слой краски).

-Молодцы! Все помните. Выберите для себя любимившиеся техники и материалы, и приступим к работе.

Создание ассоциативной живописной композиции на тему « Сказка зимнего леса»

Свободный выбор материала и техник. (Инструктаж по технике безопасности)

В ходе самостоятельной работы ведется фронтальная и индивидуальная работа с учащимися.

Рефлексия.

-Очень приятно отметить, что все на уроке справились с заданием: нарисовали свои композиции, попытались передать свои эмоции, чувства от прослушивания музыки П.И. Чайковского. У всех получилось свое прочтение одного и того же музыкального произведения, своя ассоциативная композиция. И вы сумели передать свое отношение к этому произведению.

Хочется отметить детей, которые вышли на продуктивный, творческий уровень – создали выставочные работы. (Приложение II)

Молодцы! Всем спасибо! Урок закончен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате исследования мною установлено, что в подростковом возрасте проявляется музыкально-цветовой отклик учащихся на музыку. Способность ученика сравнить, подобрать и отразить цветное решение музыкального произведения позволяет вызвать более глубокий эмоциональный отклик. Учащиеся изобразительного отделения с большим интересом слушают классическую музыку в исполнении своих сверстников, обучающихся на музыкальных отделениях. Дети быстро отключаются от внешних посторонних факторов, легко погружаясь в творческий процесс, совсем не замечая течения времени. Такие интегрированные уроки приносят высокие результаты. Это не только творческий процесс, положительные эмоции от прослушанной музыки, но и чувство уверенности по завершению работы, т.к. рисунки всегда получаются замечательные (приложение II)

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблема развития творческих способностей подростков представляет большой теоретический и практический интерес в связи с тем, что именно творческий подход в определенных ситуациях помогает решать жизненные проблемы, помогает в самореализации.

1. В моём исследовании под творческими способностями следует понимать уровень творческой одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику личности.

2. Существуют различные подходы, определяющие структуру и факторы, влияющие на развитие творческих способностей. Основными структурными компонентами творческих способностей являются: беглость, гибкость и оригинальность. На развитие творческих способностей влияют ближайшее окружение и личностные характеристики.

3. В подростковом возрасте развиваются специфические творческие способности на основе общих способностей. В связи с этим необходимо создавать специальные условия для развития творческих способностей у подростков с учетом их психолого-возрастных особенностей и интересов.

4. На мой взгляд, синтез цвета и музыки на уроке композиции в детской школе искусств, представляет собой эффективную технологию развития творческих способностей подростков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева Л.В. Графический рисунок как средство образного познания и изучения действительности / Андреева Л.В. - Н. Новгород 2004. - 20 с.
2. Беда Г. Б. Живопись и ее изобразительные средства / Беда Г. Б. Москва, 1977

3. Выготский Л.С. Психология искусства / Выготский Л.С. – СПб. : Издательство «Азбука», 2016. – 448 с.

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: психологический очерк: книга для учителя / Выготский Л.С. – М.: Просвещение, 2001. – 450 с.

5. Выготский Л.С. Детская психология : собрание сочинений в 6 томах / Выготский Л.С. – том 4 М.: Просвещение, 1982г.

6. Гальперин П.Я. Поэтапное формирование как метод психологических исследований // Актуальные проблемы возрастной психологии / Гальперин П.Я. – М.: Академия, 2007. – 311 с.

7. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология – М.: Просвещение, 2006. – 256 с.

8. Давыдов В.В. Психологическая теория учебной деятельности: учебник / Давыдов В.В. – г. Томск : Пеленг, 1992г.

9. Конева Л. С. Пейзаж. Натюрморт / Конева Л. С. - Минск. 2002

10. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве: учебник / Миронова Л. Н. –Минск : Беларусь, 2005.

11. Миронова Л.М. Цветоведение: учебник / Миронова Л.Н. – Минск: Высшая школа, 1984.

12. Неменский Б. М. «Изобразительное искусство 5-9 классы» : пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2013.

13. Немов Р.С. Психология: учебное пособие для учащихся педагогических училищ, студентов педагогических институтов и работников системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров / Немов Р.С. – М.: Просвещение, 2005. – 470 с.

14. Паранюшкин Р.В. Композиция: учебное пособие для учащихся педагогических училищ, студентов педагогических институтов / Паранюшкин Р.В. – Ростов-на-дону: Феникс, 2001. – 80 с.

15. Розенсон И.А. Основы теории дизайна: учебник для вузов / Розенсон И.А. – СПб.: Питер, 2006.

16. Теплов Б.М. Способности и одаренность: книга / Теплов Б.М. – М.: Психология, 2008. – 560 с.

17. Тимоти Самара Структура дизайна: учебник (стильное руководство) / Тимоти Самара – М.: РИП-холдинг, 2008. – 272 с.

18. Хуторский А.В. Развитие творческих способностей: книга / Хуторский А.В. – М. : Владос, 2004. – 420 с.

19. Эльконин Д.Б. Детская психология: книга / Эльконин Д.Б. – М. : Книга по Требованию , 2012.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Музыкальный материал

1. Бетховен «К Элизе»

2. Бетховен «Богатень»

3. Бах «Органная прелюдия»
4. Бургмюллер «Голоса ангелов»
5. Григ «Ноктюрн»
6. П. И. Чайковского «Зимнее утро» из «Детского альбома»
7. Градески «Задиристый буги»
8. Джоплин «Артист эстрады»
9. Купревич «Фонтаны Цвингера»
10. Коровицин «Уличный фокусник»
11. Коровицин «Куклы сеньора Карабаса»
12. Калинин «Русское интермеццо»
13. Лепин «Полька»
14. Лист «Мозепа»
15. Моцарт «Минуэт»
16. Монти «Чардаш»
17. Пашкевич «Увертюра к к/ф «Шерлок Холмс»»
18. Римский – Корсаков «Полёт шмеля»
19. Шопен «Ноктюрн»
20. Шостакович «Весенний вальс»
21. Шатров «Вальс «На сопках Манжурии»»

22. Яхин «На елке у Гюзель»

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Ассоциативная композиция « Сказка зимнего леса»

Олейникова Д., 12 лет
тонир. бумага, воск. мелки, гуашь

Быкадорова А., 12 лет
гуашь

Ковалевская Ю., 13 лет. Акварель , техника «по сырому»

Шмелёва Е., 15 лет
акварельные карандаши

Шумилова Ю., 11 лет
гуашь

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Работы учащихся МБОУ ДОД ДШИ им. Ю.А. Гагарина художественного отделения

Концерт – выставка «Декабрьские вечера» (сцена украшена работами учащихся художественного отделения)

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Григ «Ноктюрн»
Пашкина Юлия, 12 лет

Пашкевич «Увертюра к к/ф «Шерлок Холмс»
Рыжова Наталья, 12 лет

Шостакович «Весенний вальс»

Сидорова Полина, 13 лет; исполняла Стрельчук Саша 10 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Джоплин «Артист эстрады»
Водолазникова Ксения, 11 лет

Яхин «На ёлке у Гюзель»
Брусс Соня, 11 лет

Римский-Корсаков «Полёт шмеля»
Фаликова Таня, 12 лет

Бах «Прелюдия»
Деревянкина Надежда, 13 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Моцарт «Минует»
Гайворонская Д., 11 лет, Дударева В., 11 лет

Коллективная работа учениц 5 класса . Коровичин «Куклы сеньора Карабаса»

Шостакович «Весенний вальс»
Кувикова Я., 14 лет