Водопьянова Т.М.

Урок музыки в 5 классе

Что роднит музыку с изобразительным искусством

«Хорошая живопись – это музыка, это мелодия», - говорил великий итальянский художник Микеланджело Буонарроти. «Музыка – сестра живописи», говорил Леонардо да Винчи. Голландский живописец Ван Гог продолжает: «…кисть ходит в моих пальцах, как смычок по скрипке, и доставляет мне только удовольствие». Живописец Лев Бакст уподобил художника дирижёру, способному одним взмахом палочки вызвать к жизни тысячи звуков. В живописи человек сразу видит целое представление картины, а в музыке и литературе - содержание получает последовательно	Ван Гог « Звезда и кипарис» Звучит « Хоральная прелюдия» фа минор И.С.Баха
Много общего между музыкой и живописью можно найти даже в терминах, которые употребляют музыканты и художники. И те и другие говорят о тональности, о колорите и красочности полотен и музыкальных сочинений. Цветовому настроению художника соответствует характер мелодии.	Мольберт
Видение красок окружающего мира, впечатления от событий и явлений, сходны для различных видов искусства. Красный цвет воспринимается как тревога, героика, подъем. Оранжевый – радость. Желтый – солнце, энергия. Зеленый – цвет природы, жизни. Голубой – цвет мечты, духовного начала. Синий – глубина мысли, чувства, моря Фиолетовый – сумерки, тайна, загадка. Белый - начало начал, чистота, ангел, снег. Черный - цвет беды, бездны, безысходности Розовый –наивный, детский Серый – тоска. Коричневый – печаль. Золотой и серебряный цвета Бога, космоса, Вечности.	Палитра - абстрактно
Одним из первых западных художников, кто стремился живописными средствами вызвать у зрителей ощущение звучащей музыки, был выдающийся английский романтик Джозеф Тёрнер. Джеймс Уистлер многие свои работы стал называть симфониями, гармониями, ноктюрнами и другими музыкальными терминами. Разумеется, это не было механическое перенесение приёмов мастерства из музыки в живопись. Иначе были бы нарушены закономерности и того и другого искусства, что привело бы к внешней иллюстративности. А речь идёт о том, что краски художника вызывают у зрителя те же или похожие эмоции, что и музыкальное произведение.	Джеймс Уистлер - любая картина с музыкальным названием
Благотворная роль музыки сказалась на работе и других художников. «Без музыки я не мыслю жизни» - говорил Репин. Когда живописец создавал свою первую большую картину, его младший брат, студент консерватории, играл на рояле «Лунную сонату» Бетховена. И вместе с красками на полотно как бы проникали эти звуки, помогая художнику внести ноты скорби в картину.	И. Репин «Портрет А. Рубинштейна»
Прежде всего - музыки, музыки всегда и везде, требовал от художников и поэтов Поль Верлен. И это не случайно. Колоссальный взлёт музыки к концу XIX столетия заставил деятелей других искусств обратить на неё внимание – и удивиться. Музыка вышла на первый план. И широко распахнули перед ней двери все другие виды искусства. Если до середины XIX века художники занимались изображением играющих и поющих людей, то с этого рубежа музыканты начали пытаться передавать в звуках произведения изобразительного искусства.	Музыкальный зал 19 века
В названиях польского композитора Ф. Шопена появляются « Этюды», то есть наброски, зарисовки. Впоследствии к этому жанру обращались Лист, Скрябин и другие композиторы.	Ноты «Этюды» Ф. Шопена
Ференц Лист признавался, что Рафаэль и Микеланджело помогли ему понять Моцарта и Бетховена. Композитор довольно часто в своих сочинениях опирался на вполне определенные картины. В его фортепианном цикле "Годы странствий. Год второй: Италия" есть пьеса под названием "Обручение" - алтарный образ Рафаэля Санти "Обручение Марии", картину совершенно изумительной красоты, просветлённой грусти и мудрости.	Ф. Лист за роялем
Параллель между красками в живописи и тембрами в музыке Римский-Корсаков считал «несомненной». Он, как и многие композиторы, обладал цветным слухом. Их симфонические и инструментальные произведения поражают богатством тембрового колорита.	Н. Римский-Корсаков – портрет В. Серова
На сходство картины Брюллова «Последний день Помпеи» с итальянской оперой указал Гоголь. Он писал, что этот шедевр «по необыкновенной обширности и соединению в себе всего прекрасного можно сравнить разве с оперою, если только опера есть действительно соединение мира искусств: живописи, поэзии и музыки».	К. Брюллов «Последний день Помпеи»
Музыкальной живописью называют живопись, наполненную столь поэтическим чувством, что его трудно передать словами, можно только такой же поэтической мелодией. Живописной музыкой обычно называют такую, которая настолько ярко и убедительно передаёт впечатления композитора от картин природы, что мы начинаем, словно бы видеть эти картины. Д.Б. Кабалевский писал, что «живописная музыка» это та, которая настолько ярко и убедительно передает впечатления композитора от картины природы, что мы начинаем, словно бы видеть эти картины, а «музыкальной живописью» называют живопись, наполненную столь тонким поэтическим чувством, что его трудно передать словами. А можно выразить только такой же поэтичной мелодией.	Д.Б. Кабалевский, фото
Существуют такие музыкальные произведения, в которых усилена изобразительность, благодаря чему музыка становится живописной, словно рисует картину, образ или портрет. Яркие музыкальные портреты создал Роберт Шуман в цикле «Карнавал», русский композитор Мусоргский в «Картинках с выставки» пишет пьесы «Богатый и бедный», «Гном», «Баба – Яга».	В. Гартман «Гном»
Пьеса «Баба-Яга» П. Чайковского рисует музыкальный портрет Бабы Яги. Жесткая, злая музыка не оставляет сомнений. Действительно, это Баба яга. Посмотрите как её изобразил Известный художник Иван Билибин. В образе Бабы-Яги — ужасной старухи с костяной ногой, запечатлелось отношение человека к миру иному. Этот образ пугает, отталкивает	И. Билибин «Баба-Яга»
Микалоюс Константинас Чюрлёнис был необычным композитором. Его музыка мягка, лирична, красочна, сдержанно драматична. И главное – она живописна. Сочиняя музыку, Чюрленис сам словно видел эти картины. Они жили в его воображении настолько ярко, что композитору хотелось перенести их на полотно .И Чюрлёнис становится живописцем. Но не простым, а художником-музыкантом. Не оставляя музыки, он пишет одну картину за другой – около трёхсот живописных композиций. И каждая – это философская поэма в красках, симфония живописных ритмов, музыкальных видений. Чюрлёнис решил призвать на помощь живопись. Художник задумал создать живописные сонаты, построив их по законам музыкальной формы. «Соната моря» - самая известная живописная сюита Чюрлёниса.	Автопортрет Чюрлениса
Любой рисунок, как в изобразительном искусстве, так и в музыке, рассказывает внимательному зрителю и слушателю о душевных переживаниях их создателей, несёт в себе характерную интонацию. Плавные линии графического, живописного рисунка, как и плавные мелодии, передают мягкость, нежность, покой. Ниспадающие, нисходящие линии несут успокоение или грусть, печаль; восходящие, взлетающие - радость, свет, энергию, устремлённость. Соединение разных мелодий, интонаций, линий рисунка влечёт за собой драматизм образа.	В. Кандинский «Композиция № 6»
Важным выразительным средством в любом искусстве является ритм - чередование каких-либо элементов (звуковых, изобразительных) в определённой последовательности. С помощью ритмического повтора или контраста художник, композитор соединяют детали в единое целое в пространстве или во времени, создают художественную форму, композицию	Э. Дега «Голубые танцовщицы»
Вопрос: Что роднит музыку с изобразительным искусством?	ПАУЗА
Ответ: Говоря о произведениях изобразительного искусства, часто употребляют выражение цветовая гамма, а рассуждая о произведениях музыкального искусства - звуковая палитра. Сила звука, тембр перекликаются с насыщенностью цвета, поэтому часто говорят "яркий звук" или "звучный цвет". В музыке, как и в живописи есть своя палитра оттенков.	Абстрактная картина «Музыка»
Вопрос: Можно ли услышать живопись, а, вслушиваясь в музыкальные сочинения, можно ли увидеть музыку?	ПАУЗА
Ответ: Жизнь – единый источник всех художественных произведений. «Здесь мало увидеть, Здесь нужно всмотреться, Чтоб ясной любовью Наполнилось сердце. Здесь мало услышать, Здесь вслушаться нужно, Чтоб в душу созвучья Нахлынули дружно». Николай Рыленков	«В голубом просторе» Н. Рылов
В ночь на 9 мая 1945 года по радио объявили об окончании Великой Отечественной войны. От счастья люди не могли спать, они выходили на улицу, чтобы поздравить друг друга. В это время по радио зазвучал «Рассвет на Москве реке», вступление к опере «Хованщина» М. Мусоргского	М. Мусоргский – портрет, ноне Репина
«Пронзительные фразы гобоя и трубы, очень похожие на перекличку петухов, и тяжелые удары церковного колокола. Возвещающие о начале утреннего богослужения…» Создавалось впечатление, что М. П. Мусоргский написал не просто утро – начало славных дел Петра I, а именно рассвет Дня Победы, новой мирной жизни», писал об этой музыке Кабалевский.	Московский Кремль, иллюстрация 19 века Звучит «Рассвет на Москва – реке»
Проведениям основной темы можно дать названия: «Благовест», «Восходящее солнце», «Нежный свет», «Пробуждение» («Петухи»), «Утренняя песнь».	Колокольня Ивана Великого
Вопрос: Только ли к музыкальному искусству их можно отнести?	ПАУЗА
Ответ: Эта музыка напоминает живописные полотна, где мелодия-рисунок, линия-ритм, лад-краска. Тембр-колорит, форма-композиция.	В. Тропинин «Вид на Московский Кремль»
Творческие личности, как правило, не ограничивают себя одной областью искусства. Многие художники были ещё профессиональными музыкантами, а некоторые и композиторами. И наоборот. Живопись и музыка связаны между собой особыми узами, и не столько сюжетными или творческими, сколько глубоко внутренними, имея под собой одну и ту же основу - многообразные проявления жизни.	«Атрибуты искусства» Ж. Шарден