

Интегрированные занятия "Слышу, чувствую, рисую" (блок из 8 парных занятий)

Цель занятий: учить детей трансформировать музыкальные и литературные образы в художественные; учить изображать свои впечатления, полученные от прослушивания музыки и стихов.

Задачи:

- Учить учащихся приемам передачи настроения музыкального произведения через художественные средства изображения; показать учащимся взаимосвязь выразительных средств музыки и изобразительного искусства.
- Развивать у учащихся творческие способности, фантазию; развивать эмоциональные чувства на красоту природы, на интересные события, связанные с разными временами года.
- Воспитывать у учащихся эстетический вкус; интерес к классической музыке; воспитывать внимательность, усидчивость, аккуратность при работе красками.

Оснащение занятий:

--презентация с репродукциями картин известных художников (И.Шишкин, И.Левитан, А.Куинджи, И.Э.Грабарь, А.Саврасов); "Времена года"

--запись "Времена года" П.И.Чайковского

--таблицы по цветоведению

--компьютер

-- литературная подборка произведений.

Блок делится на 4 части . Каждая часть имеет свою подтему:

1 четверть. «Осень» (2 парных занятия)

2 четверть. «Зима» (2 парных занятия)

3 четверть. «Весна» (2 парных занятия)

4 четверть. «Лето» (2 парных занятия)

Занятие 1 (парное). "Осень"

Ход занятия

1. Организационный момент.

2. Вступительная беседа:

- Ребята, сегодня мы с вами будем слушать музыку и попробуем нарисовать, проиллюстрировать услышанные музыкальные произведения. В музыке и в изобразительном искусстве много общих выразительных средств. Такие знакомые нам художественные термины как ритм, тон, нюанс, настроение и др. также применяются и в музыкальном мире. На примере одного из самых знаменитых фортепьянных произведений всей русской музыки "Времена года" П.И.Чайковского мы рассмотрим, какими выразительными средствами автор передавал настроение каждого сезона.

П.И.Чайковский написал этот цикл по заказу для журнала "Нувеллист".

Каждый месяц печаталось по одному произведению, и к концу года получился целый цикл, названный впоследствии "Времена года".

Сегодня мы прослушаем три произведения из этого цикла, посвященных осенним месяцам. Первая пьеса называется "Охота". Сентябрь". Послушайте, какие стихотворные строки А.С.Пушкина являются эпиграфом к этому произведению:

"Пора, пора! Рога трубят:
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят;
Борзые прыгают на сворах"

Прослушивание музыки.

- Ребята, опишите, что вы слышали в этой музыке?

Очень динамичная музыка. Движение вперед. В мелодии слышны охотничьи рога.

Охота в дворянских поместьях всегда считалось развлечением, и проходила весело, шумно, в сопровождении охотничьих собак и под веселые звуки охотничьих рогов.

- Какую цветовую гамму можно использовать для передачи настроения данного произведения?

-Какими композиционными приемами можно показать движение?

-А теперь перейдем к следующей пьесе, она называется "Осенняя песнь". Октябрь".

Эпиграф:

"Осень, осыпается весь наш бедный сад,
Листья желтые по ветру летят..."

(А.К.Толстой)

Красота осенней природы вдохновляла многих поэтов, писателей, художников, музыкантов. Посмотрите, как изобразил это время года в своей картине "Осень" И.Левитан: природа, одетая в свой золотой наряд, переливающийся множеством теплых оттенков, передает радостное, веселое настроение. А теперь послушаем, как эту тему раскрывает П.И.Чайковский.

Прослушивание музыки.

- Скажите, какие нотки вы слышали больше - веселые или грустные?

-Какими цветами вы нарисовали бы природу в начале, в середине, в конце произведения?

Осень пора, когда природа готовится к зиме. Позади теплые летние дни.

Природа потихоньку угасает. Эти грустные интонации можно услышать в начале произведения. В средней части слышны радостные, веселые нотки, как бы появляется надежда на жизнь. Но потом опять - осенняя прохлада, унылый пейзаж.

- Третья пьеса называется "На тройке". Ноябрь".

Эпиграф:

"Не гляди же с тоской на дорогу
И за тройкой вослед не спеши
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда затуши".

(Н.А.Некрасов)

Прослушивание музыки.

- Ребята, какие образы вы представили, слушая эту музыку?

В ноябре в России уже лежит снег. И после осеннего бездорожья впервые можно запрягать лошадей. Появляется надежда на жизнь. Тройка лошадей с колокольчиками, которые при быстрой езде переливаются серебряным звучанием, олицетворяют продолжение жизни. В течение всей музыки чередуются грустные и веселые нотки.

- А теперь, ребята, вам нужно проиллюстрировать одну из прослушанных пьес. Надо обратить внимание на цветовое решение, чтобы более полно раскрыть характер иллюстрируемого произведения. Вспомните, какие композиционные приемы применяем, чтобы показать динамику (движение), статику (покой). По завершении работы над рисунками будет организована выставка. Чтобы все рисунки смотрелись в едином стиле, предлагается сделать рамки на работах шириной 3 см. Цвет рамки должен повторять общий колорит рисунка. Также можно ввести в рисунок текст в виде эпитафий к пьесам.

3. Самостоятельная работа воспитанников.

Занятие 2 (парное). "Осень"

Ход занятия

1. Организационный момент.

2. Самостоятельная работа воспитанников.

Продолжение и завершение работы над заданием.

3. Подведение итогов. Выбор лучших работ для выставки.

Занятие 3 (парное). "Зима"

Ход занятия

1. Организационный момент.

2. Вступительная беседа:

- Ребята, мы сегодня продолжаем знакомство с музыкальным циклом "Времена года" П.И.Чайковского. Музыка, которую мы прослушаем сегодня, посвящена зимним месяцам.

Первая пьеса из зимнего цикла называется "Святки". Декабрь".

Святки - это время от Рождества до Крещения. Это веселый праздник, когда из дома в дом ходили ряженые, девушки гадали о своей будущей судьбе.

Эпитафией к этой пьесе подобраны стихотворные строки В.А.Жуковского:

"Раз в крещенский вечерок

Девушки гадали,

За ворота башмачок

Сняв с ноги бросали".

Прослушивание музыки.

- Ребята, что вы слышали в этой музыке?

Здесь мы можем услышать и фрагменты народной музыки, и эпизоды вальса. Ведь вальс тогда был очень популярным танцем, и семейные праздники не обходились без него.

- Вторая пьеса из зимнего цикла называется "У камелька". Январь".

Камельком называли камины в дворянских домах или очаг в крестьянских избах.

Эпиграф:

"И мирной неги уголок

Ночь сумраком одела.

В камине гаснет огонек,

И свечка нагорела".

(А.С.Пушкин)

Прослушивание музыки.

- Ребята, что вы представили, слушая эту музыку?

- Какое настроение у этой пьесы: радостное, веселое, грустное, мечтательное?

Долгими зимними вечерами у камина в дворянских семьях любили музицировать, читать вслух, а в крестьянских избах девушки плели кружева, пели грустные, лирические песни. Это настроение мечтательности, грусти мы можем услышать, слушая эту пьесу.

- Третья пьеса называется "Масленица". Февраль".

Масленица - это веселый праздник, с шумными гуляниями, балаганами, хороводами. Проводы зимы и встреча долгожданной весны.

Эпиграф:

"Скоро масленицы бойкой

Закипит широкий пир".

(П.А.Вяземский)

Прослушивание музыки.

- Ребята, опишите, что вы слышали в этой музыке?

- Какие цветовые сочетания вы использовали бы для передачи настроения этой пьесы?

В музыке мы слышим веселые звуки инструментов бродящих музыкантов, шум и смех гуляющей толпы. Озорной вихрь.

- Ребята, мы прослушали все три пьесы, посвященные зимним месяцам. Каждая из них интересна по своему и отличается от другого своим настроением. Вам нужно выбрать одну из пьес и нарисовать свои впечатления.

Подумайте, какие сочетания цветов нужно подобрать, чтобы показать мечтательную тишину январских вечеров или яркую, пеструю картину февральских масленичных гуляний.

3. Самостоятельная работа воспитанников.

Занятие 4 (парное). "Зима"

Ход занятия:

1. Организационный момент.

2. Самостоятельная работа воспитанников.

Продолжение и завершение работы над заданием.

3. Подведение итогов. Выбор лучших работ для выставки.

Занятие 5 (парное). "Весна"

Ход занятия:

1. Организационный момент.

2. Вступительная беседа:

- Ребята, мы сегодня продолжаем работу над иллюстрированием музыки П.И.Чайковского "Времена года". Этот блок посвящен весенним месяцам. Первая пьеса называется "Песня жаворонка". Март".

Послушайте, какие стихи А.Н.Майкова, подобранные как эпиграф, иллюстрируют эту пьесу:

"Поле зыблется цветами,
В небе льются света волны.
Вешних жаворонков пеня
Голубые бездна полны".

Прослушивание музыки.

- Ребята, опишите, что вы слышали в этой музыке?

Весной оживает природа. Пение жаворонка в России ассоциируется приходом весны, пробуждением природы от зимней спячки. Звуки флейты в пьесе имитируют пение жаворонка. Мечтательно-грустная мелодия переплетается с веселыми нотками.

Посмотрите, как это время года изображал в своей картине "Март" известный русский художник И.Левитан. Он показал начало пробуждения природы через свет ослепительно яркого солнца. В картине как бы все находится в борьбе: зима с весной, теплый солнечный свет с холодным лазурным цветом неба. Но такие контрасты не "спорят" между собой. В холодную синеву неба проникают теплые солнечные лучи, голубые рефлексy смягчают контраст желтой стены. Создается гармоничная мелодия красок.

Вторая пьеса, посвященная весне, называется "Подснежник". Апрель".

Эпиграф:

"Голубенький чистый
Подснежник: цветок,
А подле сквозистый
Последний снежок.
Последние слезы
О горе былом
И первые грезы
О счастья ином..."

(А.Н.Майков)

Прослушивание музыки.

- Ребята, расскажите свои впечатления от прослушанной музыки.

Ткань этой мелодии очень нежная, чувствуется живое дыхание весны. Из-под подтаявшего снега пробивается беспомощный цветок. В пьесе можно услышать журчанье ручейка, звон капли.

-Третья пьеса называется "Белые ночи". Май".

На севере России в мае бывают белые ночи, когда ночью так же светло, как днем. Во время белых ночей народ любил ночные гуляния, пения.

Послушайте, как А.А.Фет пишет про белые ночи:

"Какая ночь! На всем такая нега!
Благодарю, родной полночный край!
Из царства льдов, из царства вьюг и снега
Как свеж и чист твой вылетает май!"

Прослушивание музыки.

- Ребята, что вы слышали в этой музыке?

В пьесе можно услышать противоположные настроения: тишину и грусть, и восторженно-радостные нотки.

- Мы прослушали все три пьесы. Все они объединены сходным настроением - они мечтательны, как бы погружены в созерцание природы. Теперь вам нужно выбрать одну из них и нарисовать, что вы слышали, представили, слушая эти произведения.

3. Самостоятельная работа воспитанников.

Занятие 6 (парное). "Весна"

Ход занятия:

1. Организационный момент.

2. Самостоятельная работа воспитанников.

Продолжение и завершение работы над заданием.

3. Подведение итогов. Выбор лучших работ для выставки.

Занятие 7 (парное). "Лето"

Ход занятия:

1. Организационный момент.

2. Вступительная беседа:

- Ребята, сегодня мы с вами заканчиваем знакомство с фортепьянным циклом "Времена года" П.И.Чайковского. Сегодня прослушаем последние три пьесы, посвященные летним месяцам.

Первая пьеса называется "Баркарола". Июнь".

Слово "барка" в переводе с итальянского означает "лодка". А баркаролой называют песни итальянских лодочников. В XIX веке в России такая музыка получила большую популярность.

Эпиграфом к этой пьесе являются строки А.Н.Плещеева:

"Выйдем на берег, там волны

Ноги нам будут лобзать,

Звезды с таинственной грустью

Будут над нами сиять".

Прослушивание музыки.

- Ребята, как вы можете охарактеризовать настроение этой пьесы?

- Какие образы вы представили, слушая музыку?

Мелодия этой пьесы мечтательная, представляются образы раскачивающихся на волнах лодок, слышны всплески воды от весел. Тихая, радостная музыка.

- Прослушаем вторую пьесу, которая называется "Песнь косаря". Июль".

Эпиграфом, раскрывающим характер этой пьесы, являются строки

А.В.Кольцова:

"Раззудись, плечо. Размахнись рука!
Ты пахни в лицо, Ветер с полудня!".

Прослушивание музыки.

- Какое настроение у этой пьесы в сравнении с предыдущей мелодией - "Баркарола"?

В контраст к предыдущей пьесе - тихой, мечтательной, успокаивающей "Песнь косаря" - динамичная, ритмичная. Можно представить сильные, монотонные движения косаря, который напевает народные песни, чтобы работа спорилась. Яркое солнце, жаркий день. Радостное настроение.

- Последняя пьеса, которую сейчас будем слушать, называется "Жатва". Август".

Послушайте эпиграф к этой пьесе:

"Люди семьями

Принялись жать,

Косить под корень

Рожь высокую!

В копны частые

Снопки сложены.

От возов всю ночь

Скрыпит музыка".

(А.В.Кольцов)

Прослушивание музыки.

- Расскажите свои впечатления от музыки. Какое настроение у этой пьесы? Август - это пора сбора урожая, жатвы. Народ дружно выходил на поля для работы. Нужно было быстро собрать урожай, до дождей. Работали вместе весело с песнями.

В мелодии также можно услышать монотонные движения, торопливость.

- Последние две пьесы схожи по настроению. Это динамичная, ритмичная музыка. Как вы думаете можно показать в рисунке динамику и ритм?

Приведите примеры.

3. Самостоятельная работа воспитанников.

Занятие 8 (парное). "Лето"

Ход занятия:

1. Организационный момент.

2. Самостоятельная работа воспитанников.

Продолжение и завершение работы над заданием.

3. Подведение итогов. Выбор лучших работ для выставки.

В течение всех этих занятий воспитанники рисовали иллюстрации к фортепьянному циклу "Времена года" П.И.Чайковского. И у них собралась целая серия рисунков, посвященных разным временам года. Теперь можно организовать выставку работ "Времена года П.И.Чайковского в детских рисунках".