Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств» г. Череповец

Проект художественного отделения

«Синтез искусств»

Автор - преподаватель

Корнилова Наталия Васильевна

Череповец

2018

Содержание

Введение. Актуальность, теоретическая и практическая значимость………..………………………………………………………..………………3

Цели и задачи………………………………………………………………………………..5

Условия реализации проекта……………………………………………………………….5

План мероприятий………………………….……………………………………………….6

Предполагаемый результат…………………………………………….…...………………6

Рекомендации при проведении занятий на художественном отделении…………………………………………………………….……...........................6

Список литературы………………………………………………………………………...15

Приложение………………………………………………………………………………...16

Введение. Актуальность, теоретическая и практическая значимость

Начиная с XX века психология творчества значительно расширила свои границы за счет синестезии (греч. — соощущение). Это явление восприятия, когда при раздражении одного органа чувств наряду со специфическими для него ощущениями возникают и ощущения, соответствующие другому органу чувств, например «цветной слух» — звуковые переживания при восприятии цвета.

«Синтез искусств - органичное сочетание художественных средств различных видов искусства при создании цельного произведения (или ансамбля) - с единой системой художественной образности, объединенного общностью замысла, стиля, исполнения» - определение И. Лисаковского в словаре «Художественная культура».

В современном словаре-справочнике по искусству под редакцией А. А. Мелик-Пашаева синтез искусств - это соединение разных искусств в едином произведении, которое возникает не как сумма отдельных искусств, а как органическое целое, обладающее особым художественным воздействием.

Композитор А.Н. Скрябин эмпирическим путем составил параллельную таблицу звуковых и красочных тонов (он применил этот принцип в симфонии “Прометей”). Главными в музыке являются чувства, эмоции, настроение, тончайшие нюансы которых доступны выражению музыкальными средствами. Зрительный и слуховой аппараты человека тесно взаимодействуют между собой в чувственном понимании мира. Многие звуковые впечатления могут вызывать соответствующие им зрительные ассоциации, например, крик петуха ассоциируется с ранним утром, с восходом солнца. А великолепный некрасовский образ «идет, гудет зеленый шум» ассоциируется по своему значению с ветреной погодой. На ассоциативных свойствах нашего мышления, на способности сопоставлять и соединять зрительные и слуховые впечатления основываются изобразительные возможности музыки, выражаемые мелодией, ритмом, тембром. Так, четкий музыкальный ритм ассоциируется с энергией и силой, а прерывистый – с растерянностью. Взаимодействие высоких и громких звуков позволяет выразить раскаты грома и блеск молнии, а низкие и негромкие звуки могут стать выражением тишины и спокойствия.

Эмоции всегда тесно связаны с ассоциативным восприятием действительности. Важнейшим информационным каналом для человека, вторым после зрения, является слуховой канал. Образно выражаясь, наши глаза и уши – это окна, распахнутые в мир. без них невозможно восприятие живописи и музыкального искусства. Способность человека сопоставлять и сравнивать информацию, поступающую по зрительным и слуховым каналам в виде возникающих при этом звукозрительных ассоциаций и впечатлений, называется синестезией. А так как ассоциации являются продуктом творческого мышления, то речь пойдет о кажущихся, воображаемых вещах. Например, при прослушивании музыкальных произведений многие люди «видят» музыку в виде графических цветовых и пластических образов.

Обратимся к В. Кандинскому. В основе его творческой философии лежало представление о музыкальных и эмоциональных эквивалентах цвета и о строгом взаимодействии форм. «Слышание цвета». Он утверждал, что “цвет – это клавиши, глаз – молоток, душа – многострунный рояль”. Самым нематериальным из всех искусств остается музыка. Она обладает движением. Краски музыки (тона) движутся во времени. И термины музыки и живописи отчасти совпадают: и там, и там есть понятия «тон», «этюд»; к живописи применима категория «гармония», а к музыке — «колорит». Кандинский называет свои полотна «Композициями», или «Импровизациями».

Абстрактное искусство — самое трудное из всех искусств. Оно требует умения хорошо рисовать, обостренного чувства композиции и цвета, а самое главное при этом — быть поэтом (В. Кандинский "О духовном в искусстве"). Абстракционизм (лат. abstractio – удаление, отвлечение) – беспредметное, нефигуративное искусство – форма изобразительной деятельности, не ставящая своей целью имитацию или отображение визуально воспринимаемой реальности. Абстрактная живопись, графика, скульптура исключают ассоциации с узнаваемыми предметами. По словам создателя абстрактной живописи Василия Кандинского, «музыка всегда была искусством, не употреблявшим своих средств на обманное воспроизведение явлений природы, но делавшим из них средство выражения душевной жизни художника».

Композиция как в музыке, так и в живописи может быть мелодической — простой завершенной единой формой или симфонической — множеством форм, подчиненных впоследствии более важной. Здесь каждый звук играет свою уникальную роль. Звук в живописи — это краска. И воздействие ее на зрителя самое значимое в абстрактном искусстве.

   В.Кандинский

Музыка сопровождает человека всю его жизнь, в ней он находит выражение самых высоких чувств и самых тонких душевных переживаний. В мир музыки человек погружается с детства. Музыка может и должна звучать на уроках, дополняя и усиливая художественные образы, создавать настроение, а также быть самостоятельной темой для рисования.

Все это было положено в основу работы над ассоциативной композицией. Ассоциативная композиция - возможность отделения формы от содержания путем замены реалистичных объектов абстрактными. Выполнение творческой композиции – очень сложный, но интересный путь, который приходится пройти каждому творческому человеку, как учителю, так и ученику. Слово «композиция» в переводе с латинского буквально означает составление, связывание, соединение частей. Задача преподавателя была и остается сохранить качества, характерные для детей, свежесть и непосредственность восприятия, богатство воображения, эмоциональность эстетического отношения к цвету, к ритму, увлеченность процессом изображения. Постепенное усвоение законов изобразительной грамоты должно гармонично сочетаться с развитием творческого потенциала и индивидуальных способностей детей. В работе над композицией необходимо поощрять присущее детям стремление к эксперименту, знакомя их с разнообразием техник исполнения и с художественными материалами. Это способствует повышению интереса к процессу изображения и развитию творческой активности. Цель в работе над ассоциативной композицией по прослушанному музыкальному произведению: мышечная релаксация; развитие слуха; развитие способности понимать свои чувства, развитие способности выражать свои чувства цветом, эмоциональное расслабление.

Ассоциация – это психологическая связь представлений о различных предметах и явлениях, выработанных жизненным опытом с реальным объектом. Для абстрактных композиций характерно – отказ от изображения реальных объектов, предельное обобщение или полный отказ от формы, беспредметные композиции (из линий, точек, пятен, плоскостей и др.), эксперименты с цветом, это спонтанное выражение внутреннего мира художника. Основой творческого развития личности, является постановка художественно-образного мышления, ассоциативного мышления – основы которого закладываются в раннем детстве. Художественная практика, подкрепленная знанием различных форм композиционной деятельности, способствует развитию творческого мышления.

В школе обучение рисованию строится на принципе познания окружающего мира, большое внимание уделяется созданию образов с помощью предметов из окружающего мира. Поэтому дети могут испытывать трудности изображая ощущения от музыки, не пользуясь привычными жанрами, сюжетами, предметами.

Цели и задачи проекта

- стимулирование творчества обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей не только художественного отделения, а также хореографического и музыкального;

- развитие у детей ассоциативного мышления на основе музыки, танца и изобразительного искусства;

- воспитание и формирование эстетической восприимчивости обучающихся, их способности к самостоятельному творчеству;

- предоставление равных возможностей для творческой самореализации всех участников всех отделений детской школы искусств;

- активизация форм взаимодействия отделений школы искусств;

- совершенствование методической работы ДШИ.

Условия реализации проекта

Данный проект создан специально для Детских школ искусств. Он не мог бы реализоваться ни в Художественной школе ни в Музыкальной, так как одного компонента всегда бы не хватало, тогда как Школы Искусств обладают и необходимой материально-технической базой и большим контингентом преподавателей и учащихся художественного и музыкальных отделений.

План мероприятий

Разработать совместную концертно-выставочную деятельность объединенную одной тематикой с работами (номерами) учащихся, преподавателей.

Разработать тематический план ежегодных конференций учащихся.

Учредить конкурс методических разработок на тему синтеза искусств.

Организовать семинар-практикум для преподавателей.

Ипользовать онлайн-площадки для трансляции видео с уроков, лекций, концертов, презентаций, материалов выставок работ по теме взаимодействия искусства танца, музыки, театра, изобразительного искусства.

Предполагаемый результат

В результате спланированной и четко организованной деятельности трех отделений детской школы искусств, ожидается положительная оценка этой деятельности не только родителей (законных представителей), но и положительного имиджа школы искусств как единого целого, объединенного взаимопроникновением музыки, танца и изобразительного искусства.

Рекомендации при проведении занятий на художественном отделении

Нужно познакомить учеников на предмете история искусств с видами изобразительного искусства, которые в той или иной степени взаимодействуют с музыкой и танцем. Это могут быть изображения иллюстрирующие танец (танцоров), музыку (музыкантов), так и объединяющиеся виды искусства в театре, кино, мультипликации.

Использовать детьми в рисунках выразительные средства живописи цвет, фактуру мазка, знания цветоведения, полученные на уроках, работа с цветовым кругом, примеры цветовых гармоний родственных, контрастных, монохромных, триадных, тетрадных. Акцентировать внимание на психологическое восприятие цветов и их сочетаний. Кандинский писал о красках: «Странные существа — живые сами в себе. Самостоятельные, одаренные всеми необходимыми им свойствами для дальнейшей самостоятельной жизни, каждый миг готовые подчиниться новым сочетаниям. Смешаться друг с другом и создавать нескончаемое число новых миров». Немецкий экспрессионист Эмиль Нольде в своих дневниках писал: «Желтый может живописать счастье, но и боль. Есть огненно-красный, есть кроваво-красный, и есть красный, как у розы. Есть серебряная синева, синева неба и синева бури. В каждом цвете скрыта его душа, и эта душа может меня осчастливить, может оттолкнуть, может взволновать. Цвета — это мои ноты. Я сочетаю их в созвучия, диссонансы и аккорды».

В работах нужно использовать выразительные средства графики. Это точки, штрихи, линии, пятна, формы и их пересечения.

Детям нужны и навыки создания статичной и динамичной композиции (от латинского “соmponere” - складывать, строить), особенности их восприятия зрителем - покой, умиротворенность и движение, ритм.

Выбор техники исполнения работы тоже может помочь в передаче настроения музыки: непредсказуемая акварель, плотная гуашь, акрил, нежная пастель, таинственный уголь, всемогущие карандаши, изящные ручки, яркие фломастеры, коллаж, оттиски...

Работы учащихся по абстрактной композиции на музыкальную тему - это своеобразный экзамен, где учащиеся могут продемонстрировать свои знания, умения и навыки из разных дисциплин изобразительного искусства.

Список литературы

1. Акофф, Р. Искусство решения проблем / Р. Акофф. - М.: [не указано], 2011. - 379 c.

2. Взаимодействие и синтез искусств. - М.: Наука. Ленинградское Отделение, 2011. - 192 c.

3. Вопросы синтеза искусств / ред. М. Житомирский. - М.: Изогиз, 2013. - 151 c.