**Методическая разработка по теме:**

**«Связь музыки с живописью и литературой»**

Музыка не существует изолированно от других искусств. Она дополняет, обогащает, становится доступнее, если рядом с ней появляются произведения изобразительного искусства и литературы.

Очень часто слушая на фоне музыкального произведения разные поэтические тексты, ощущаешь многогранность восприятия музыки и слова, объединенных одним эмоциональным тоном.

Пользуясь этим приемом можно создать проблемные ситуации в процессе восприятия не только незнакомой, но и полюбившейся музыки, а также способствовать более глубокому осознанию этих произведений.

При знакомстве с произведением М.Огиньского «Полонез» поэтическое слово поможет более глубоко раскрыть музыкальный образ, историю создания всеми любимой музыки.

Предлагаю после прослушивания музыки полонеза фрагмент из «Пана Тадеуша» Мицкевича. Который так описывал исполнение этого танца:

…Ударил вновь маэстро,

И звуки разрослись в гром бурного оркестра.

Литаврой медный звон, грохочут дробно бубны,

И полонез плывет, как будто голос трубный!..

…Беспечно пары шли, кружились друг за другом,

Развертывались, вновь закручивались круго,

Как бесконечный змей меняет переливы,

Менялась радуга костюмов их красивых…

Созвучна ли музыка Огиньского с этими стихами? (слушаем «Полонез» Шопена. При дальнейшем анализе музыкального произведения приходим к выводу, что музыка Шопена и стихи Мицкевича более созвучны. Анализируя затем музыку Огиньского, обращаем внимание на один фрагмент, близкий по настроению и описанию стихам Мицкевича. Это один из эпизодов в форме рондо, который звучит как воспоминание о польском танце, о родине композитора, рано покинутой им. Неслучайно у данного произведения появилось другое название – «Прощание с родиной».

А дальше идет рассказ о создании полонеза.

Почувствовать глубину музыкального образа поможет союз поэтического слова и музыки в процессе знакомства с двумя вальсами - № 6 и № 7 Фридерика Шопена.

После прослушивания вальсов, обменявшись впечатлениями об услышанной музыке, прочитать на фоне каждого вальса два стихотворения, имеющие одно название «Вальс» Бунина и Озерова, в таком порядке:

Похолодели лепестки

Раскрытых губ, по-детски влажных-

И зал плывет, плывет в протяжных

Напевах счастья и тоски.

Сиянье люстр и зыбь зеркал

Слились в один мираж хрустальный-

И веет, веет ветер бальный

Теплом душистых опахал.

И.Бунин.

…Как вешний ветерок

Как трепетанье птичьих крыл,

Как мир, который я открыл

В сплетенье нотных строк,

Еще звучит тот вальс во мне,

Как облако в голубизне,

Как родничок в траве,

Как сон, что вижу наяву,

Как весть о том, что я живу

С природою в родстве.

Л.Озеров.

Перед чтением предложить детям подумать, какие стихи какому вальсу созвучны, ближе и почему? Проанализировав услышанное, учащиеся непременно придут к выводу:

А) близость весны, пробуждающейся природы воплощены в музыке вальса № 6;

Б) более глубокий образ, сочитающий в себе и чувство человека(любовь) и красоту природы, воплощены в другом вальсе - № 7.

Этот вальс яркий пример романтизма Ф.Шопена. вот почему вальс № 7 наиболее популярен.

**Использование произведений**

**изобразительного искусства на уроках музыки**

Произведения изобразительного искусства разных жанров, эпох и направлений широко применяются на уроках музыки.

Они могут стать иллюстративным фоном, усиливающим восприятие характера музыкального произведения. Так, при слушании «Вальса-фантазии» М.И.Глинки, после рассказа о его истории создания, вполне уместно познакомить учащихся с галереей женских портретов и почитать стихи Есенина, Федорова, («Руки милой», «О, женщина», «Краса земная»).

И ощущение очарования женской красотой, поэтичности любовного чувства будет значительнее и глубже, нежели при слушании музыки без живописной иллюстрации.

Можно включить в уроки, посвященные женщине, красоте человеческого чувства и иллюстрации с картины Гойи «Портрет Изабель Кобос де Порсель» как символ горделивости и достоинства. Рассматривая портрет, можно почитать стихи Байрона «Девушка из Кадикса»:

Испанка словно Прометей,

Огонь похитила у неба,

И он летит из глаз у ней

Стрелами черными Эреба.

А кудри ворона крыла!

Вы б поклялись, что их извивы,

Чредою падая с чела,

Целуют шею, дышат, живы…

А затем задать вопрос о том, что нравится в этой женщине, рассмотреть ракурс фигуры и колорит произведения, найти взаимосвязи с музыкой.

На подобных уроках уместно использовать работы Левицкого из серии «Портреты смолянок» или портрет Урсулы Мнишек, а также портрет Лопухиной Боровикова.

Консервативная газета «Таймс» так писала о русском художнике: « Искусство времен Екатерины II прославилось… портретами с в естественную величину Дмитрия Левицкого, русского Рейнольдса, Гейнсборо и Рамзея в одном и том же лице».

Портрет Урсулы Мнишек 1793 год.

Гордо посаженная головка. Благородный, удлиненный овал лица таинственно повторяется в овале холста. Высокая прическа, начес, шиньон…

Тонкие брови, еле прочерченные карандашом. Нарумяненные щеки, чуть тронутые помадой губы. Все эти маленькие ухищрения косметики необходимы для того, чтобы лицо дамы не поблекло рядом со сверкающим атласом и драгоценными кружевами наряда.

В 1797 г. Боровиковский получил заказ на портрет Марии Ивановны Лопухиной, тогда еще незамужней девицы 18 лет, дочери отставного генерала Толстого. Девушка на портрете есть олицетворение весны молодости: пухлый рот, «бархатные» печальные глаза. В ее красоте двойное очарование. То она манит близостью счастья, то поражает задумчивостью, печалью: контур силуэта слегка размыт, руки безвольно опущены. Лопухина кажется самой мечтой, близкой и недоступной, до конца неразгаданной.

Многое на полотне принадлежит времени. Историки воссоздали по нему типичный образ русской женщины конца 18 века.

Лопухина была несчастлива и умерла от чахотки в молодости.

Поэт Полонский увидев портрет Лопухиной написал следующие строки:

Она давно прошла, и нет уже тех глаз

И нет улыбки той, что молча выражали

Страданья – тень любви,

И мысли – тень печали.

Для более осмысленного восприятия содержания и характера музыкального произведения живописные иллюстрации можно использовать и следующим образом: показать учащимся две разные картины, скажем, «Моя тихая родина» Егорова, «Оттепель» Васильева или «Весна. Синие воды» Пластова, проанализировать их содержание и характер, основные средства живописной выразительности, а затем включить музыку ( можно взять концерт до – минор № 2 С Рахманинова) и, прослушав, определить, какая иллюстрация полнее выражает содержание и настроение музыки, почему?

На уроках музыки следует широко применять иллюстрации сценографических работ П.Вильямса, А.Бенуа, К.Коровина, А.Головина. работы Вильямса прекрасные декорации к операм Мусоргского и Чайковского, к опере Глинки «Жизнь за царя».

У Бенуа можно найти декорации у балету Стравинского «Петрушка», у Коровина- к сказке «Конек-горбунок», у Головина – «Шехеразаде».

На уроках музыки при раскрытии темы «Можно ли увидеть музыку» следует анализировать похожие средства выразительности в музыке и живописи.

Так, колорит картины надо рассматривать параллельно с определением регистра, лада, динамики музыкальной темы, а композицию- одновременно с формой, интонацией, ритмом.

Восприятие же только похожего характера очень поверхностно и непрочно.

Живопись на уроке музыки – прекрасное средство для стимулирования интереса к искусству, для более зримого, осознанного понимания музыкального произведения.

Работа над музыкой Мусоргского, раскрывая исторические судьбы русского народа, русского крестьянства, имеет смысл обратиться к русской жанровой живописи, к творчеству Репина, Сурикова.

Первым шедевром художника стали «Стрельцы» 1878-1881гг. Суриков писал:»Я задумал их, когда еще в Петербург из Сибири ехал. Тогда еще красоту Москвы увидел… как я на красную площадь пришел, у меня все лица так и возникли…

Красная площадь…Хмурое утро. Вот-вот наступит страшный день. Кружит воронье, чует поживу.

Толпы зевак заполнили все кругом. Ни стонов, ни вздохов. Крепко сжал в могучей руке свечу рыжий стрелец. Яростный взгляд вонзил он в царя. Пытки не сломили его. Царь видит его. Диалог их взглядов страшен.

Но вдруг лязгнула алебарда, вскрикнула женщина, раздалась тяжелая поступь ведомого на казнь.

И вновь тишина…

Репин первым оценил «Стрельцов», сказав: «Могучее впечатление».

А критика обрушилась на художника шквалом: говорили, что рисовать не умеет, что сюжет тенденциозен.

Но время сделало свой выбор, поставив картину «Утро стрелецкой казни» в ряд бессмертных творений искусства.

Рассказы об историях картин, краткие, но интересные факты из биографии авторов, анализ отдельных произведений, связанных темой, идеей, временем с музыкой, звучащей на уроке, помогут сделать уроки музыки увлекательными, красивыми, значительными и глубокими.