

методы интеграции в художественном образовании

Лыкова Ирина Александровна,
доктор педагогических наук,
старший научный сотрудник
Учреждения Российской академии образования
«Институт художественного образования»
cvetmir@mail.ru

Рубан Татьяна Геннадиевна,
кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник
Института дошкольного образования
им. А. В. Запорожца
tatianaruban@mail.ru

Импрессионизм в музыке и живописи

*Когда ты берешь в руку цветок и внимательно
вглядываешься в него, он на мгновение становится
твоим миром. Я хочу подарить этот мир кому-то еще.
Большинство людей в городах так спешат,
что у них нет времени рассматривать каждый цветок.
Я хочу, чтобы они увидели его, хотя бы этого или нет.
Джорджия О'Кифф*

Небольшая прелюдия

Проблемное поле культуры олицетворяется для ребенка в образе человека – художника, который передает выкристаллизовавшийся опыт человечества и учит смотреть на мир «глазами человека». Человек – носитель культуры и представитель искусства – всегда выступает для маленького ребенка в разных ипостасях и формирует разноплановый опыт общения с искусством: восприятие, исполнительство, творчество (по принципу эстетического переживания пережитого, по вектору «от жизни – к искусству»). В современной педагогике искусства разработаны амплификаторы эстетического развития и описаны в форме общения ребенка с «живым искусством» (Б. П. Юсов) и его прямыми носителями; показаны пути формирования разноаспектного опыта взаимодействия ребенка с художником и его творчеством. При этом очень важно дать представление о разных по стилю, эпохе, жанру, языку произведениях искусства. Так, для ребенка дошкольного и младшего школьного возраста не существует понятия «консонанс» и

«диссонанс», у него нет привычных взрослым стереотипов, поэтому он легко и радостно воспринимает прозрачность музыки Й. Гайдна и В.А. Моцарта, не отвергает сложный современный музыкальный язык Р. Щедрина и С. Губайдуллиной.

Это наблюдение справедливо и в отношении восприятия произведений изобразительного искусства. По данным экспериментальных исследований (Н. Б. Кульчинская, М.В. Мацкевич, Е.С. Медкова, Л.В. Пантелеева, И.Б. Сенновская и др.), детям очень нравятся классические картины И. Левитана, И. Шишкина, Д. Левицкого, В. Васнецова, Б. Кустодиева, близкие им по эмоциональному состоянию. Замечено, что и современная живопись – то, что в оценке взрослого человека зачастую просто «мазня», нелепость, непонятное сочетание красок, нагромождение форм, – у ребенка вызывает интерес, будит его воображение. Более того, собственное творчество ребенка (как изобразительное, так и музыкальное) ближе именно к современному искусству. Детские рисунки (особенно малышей 2–3 лет) – это некая «абстрактная живопись», игра цветовых пятен, чистое цвето- и формотворчество. Первые детские музыкальные импровизации – то же вслушивание в каждый звук, ощущение его исключительности (самоценности), или любование тембрами, сочетаниями звуков (в современном музыкальном искусстве – направление сонористики).

Поэтому одна из задач, которую призваны ставить и успешно решать педагоги, – расширение художественного кругозора и опыта детей, благодаря ознакомлению с разными направлениями в искусстве (развитие эстетического восприятия) в полихудожественной, эстетически насыщенной среде. А потом на этой плодотворной основе – создание условий для самостоятельного исполнительства и творчества; предоставление возможности каждому ребенку попробовать себя в разных видах и жанрах искусства, освоить различные художественные техники.

В данной статье речь пойдет о таком интересном «синестетическом» направлении в живописи и музыке, как импрессионизм.

Немного из истории импрессионизма

Это случилось в 1874 году на парижской художественной выставке. Внимание посетителей привлекла картина молодого художника Клода Моне «Впечатление. Восход солнца». Это полотно было написано художником в 1872 году в его родном городе Гавре. На нем изображена гавань в утреннем тумане, сквозь который едва видны расплывчатые силуэты судов. В серебристо-голубых мерцающих бликах воды отражается утреннее солнце и небо, в красновато-алых тонах. Художник передал свое впечатление от увиденного, и это нашло отражение в названии картины – «impression»; в переводе с французского – впечатление. Название картины дало обозначение целому направлению в

живописи, а затем и в музыке – импрессионизму. Вначале импрессионизм вызывал у публики недоумение и насмешки, но затем это направление получило всеобщее признание. Восхищение художников каждым мгновеньем жизни, стремление запечатлеть их в своих картинах, нашло живой отклик у зрителей.

Параллели между живописью и музыкой

Импрессионизм – художественное направление в живописи, захватившее также музыку и театр. Импрессионизм в живописи характеризовался тонкой передачей сиюминутных впечатлений, мозаичными штрихами чистых красок, особым вниманием к колориту. Много параллелей с музыкой импрессионистов, в которой та же фиксация неуловимых настроений, «туманные переливчатые звучания» (В. Г. Каратыгин), красочность звуковых пятен, чистые тембры.

Художники-импрессионисты стремились остановить мгновенье, так как это было возможно лишь при его фиксации фотоаппаратом. Они вышли из мастерских на пленэр, и сюжетами их картин стали стога сена, собор в разное время суток, игра волн, солнечных бликов на воде и др.

Яркий представитель музыкального импрессионизма Клод Дебюсси также говорил, что импульсом его творчества являются звуки и краски природы. «Шум леса, изгиб какой-то линии горизонта, ветер в листве, крик птицы откладывают в нас разнообразные впечатления. И вдруг, ни в малейшей мере не спрашивая нашего согласия, одно из этих воспоминаний изливается из нас и выражается языком музыки» [3, с. 192].

Импрессионизм в живописи и импрессионизм в музыке характеризуются особым ощущением природы, пейзажа. Клод Моне и другие художники-импрессионисты, любясь природой, хотели запечатлеть тот или иной пейзаж в его первозданном виде, «здесь» и «сейчас». Они не делали эскизов, перестали смешивать краски на мольберте, вместо этого накладывая на полотно ряд за рядом небольшие мазки различных цветов. В итоге этим ритмичным чередованием мазков им очень точно удавалось передать морскую рябь, игру светотеней, трепетание листвы и многое другое. У Дебюсси, как отмечает Клод Самюэль, та же любовь к природе, ветру, воде привела к особой «ритмической легкости», к нерегулярности длительностей, позволила композитору избежать назойливых ритмических повторений. Наблюдая природу, он ее *динамику*, ее *ритм* перенес в музыку.

Художников-импрессионистов увлекала возможность наблюдать и передавать в своих полотнах тот или иной пейзаж в различном освещении в разное время суток. Так, К. Моне старался отразить в своих полотнах игру света. Он создал более двадцати вариантов изображения Руанского собора, чтобы показать, как меняется его облик в зависимости от освещенности.

Аналогично и в музыке «очень часто композиторы пытаются передать движения атмосферы, перевести световые эффекты в область музыкальной звукописи» [5, с. 257]. В качестве примеров можно привести «Лунный свет», «Террасу, освещенную лунным светом», «Облака», «Ароматы и звуки в вечернем воздухе реют» К. Дебюсси.

Еще одна излюбленная тема как художников, так и музыкантов – вода, водная стихия в разных состояниях и вариантах. Так, Клод Моне приобрел себе лодку, чтобы дни и ночи проводить на Сене, наблюдая и зарисовывая реку в разное время суток. Эдуард Мане запечатлел своего друга в один из таких моментов в картине «Барка». Лодка, покачивающаяся на воде, отражения в воде неба, лодки, берега, сам художник и его жена переданы Э. Мане в удивительно гармоничной цветовой гамме: фиолетово-голубого, белого, серо-черного и желтого тонов. В музыке примеры «темы воды» в разных вариантах также многочисленны: «Море», «Отражения в воде», «Золотые рыбки» К. Дебюсси, «Игра воды» М. Равеля, «Фонтаны Рима» А. Респиги и др.

Отношение к *мелодии* в музыке импрессионистов видоизменяется так же, как и к *рисунку* у художников-импрессионистов. Штрихи, мазки на полотнах К. Моне, Э. Мане, Э. Дега можно уподобить «тембро-мотивам» (В. Гурков) в сочинениях К. Дебюсси.

Дебюсси переосмысливает и традиционное соотношение мелодической горизонтали и аккордовой вертикали в музыкальном произведении, которые обычно существуют обособленно. У Дебюсси наблюдается слияние функций горизонтали и вертикали, насыщение последней неаккордовыми звуками, и в связи с этим усилением роли *фактуры*. Можно провести параллели с особой фактурой полотен импрессионистов, пятнами цвета, нерастужеванными мазками.

Художники-импрессионисты при помощи чистых красок стремились передать нюансы изменяющегося света. Чистые *краски* в картинах импрессионистов сопоставимы с чистыми (сольными, автономизированными) *тембрами* в музыке композиторов-импрессионистов.

Колорит, краска в произведениях К. Моне, Э. Мане, О. Ренуара играют важнейшую роль. Сходно отношение композиторов-импрессионистов к тембру в музыке. К. Дебюсси и М. Равель придали этому средству музыкальной выразительности самостоятельное значение, используя чистые тембры инструментов, любясь то светлым, прохладным голосом флейты, то мягким, томным звучанием гобоя, то хрустально-прозрачными звуками арфы.

Дебюсси значительно расширил колористические возможности оркестра, тембр приобрел у него автономное значение, освободившись от связей с другими выразительными средствами музыки. В XIX веке, отмечает композитор Э. Денисов,

тембровая выразительность всегда сочеталась с выразительностью интонационной, в то время как в XX веке, композиторы часто применяют краску, несущую в себе большую выразительность, вне прямой связи с интонацией. Это относится прежде всего к Дебюсси, одному из первых ощутившему самостоятельные выразительные возможности тембра.

Дебюсси – новатор, основоположник новых путей в музыке. Творчество художников-импрессионистов также новаторское по своей сути. Еще сильнее новаторские тенденции выражены у их последователей (неоимпрессионистов). Одним из ярких представителей неоимпрессионизма или пуантилизма, от французского слова (point – точка) является Ж. Сера. Он располагал на картинах крошечные точки чистых красок, которые затем глаз воспринимающего картину зрителя соединял воедино. Художник экспериментировал с цветовыми оттенками, нимало не заботясь, есть ли такие оттенки в природе. Основным для него была их игра на полотне.

Импрессионизм произвел переворот в манере чувствовать, видеть и слышать, «преобразовал не только живопись, но также скульптуру, живопись, литературу ... и не утратил даже сейчас... известной силы воздействия» [1, с. 9].

Произведения композиторов-импрессионистов яркие, звукоизобразительные, интересны для детей, так же, как и картины художников-импрессионистов. Знакомство с ними расширяет возможности развития детской фантазии, воображения, творчества – изобразительного и музыкального. Детей можно познакомить и с новой изобразительной техникой – *пуантилизмом*, дать им возможность экспериментально освоить эту технику (print – принт, создание отпечатков с помощью свободных мазков кисти, легких движений пальчиков, ватных палочек, осенних листьев и другими способами).

Произведения импрессионистов на творческих занятиях с детьми

Для прослушивания детям могут быть предложены прелюдии «Лунный свет», «Танец песка», «Девушка с волосами цвета льна», первая пьеса из серии «Образы» – «Отражения в воде».

В прелюдии «**Танец песка**» – изящные мотивы в пунктирном ритме чередуются с разнообразными глиссандо, фигурациями, форшлагами – рисуют легкий, воздушный, стремительный танец. Детям можно предложить прослушать музыку и представить этот необычный танец, воплотить его в творческом движении, а затем создать свои картины из песка (*см. вариант занятия «Музей солнечных картин»*).

В пьесе «**Отражения в воде**» – прозрачность фактуры, переливчатые фигурации, мерцающие, звеняще-хрустальные арпеджио – зыбкая, льющаяся водная стихия в звуках.

Дети чувствуют тонкое поэтическое настроение миниатюры, ее нежность и красоту, затем воплощают музыку в рисунке акварелью или технике монотипии.

Вариант интегрированного занятия или урока

«Впечатления в звуках и красках» (импрессионизм в музыке и живописи)

Музыкальный репертуар: К.Дебюсси, «Лунный свет»

Произведения изобразительного искусства: К.Моне, «Поле маков», «Венеция. Дворец Дожей», П.Синьяк, «Сосна. Сен-Троpez»

Вариант содержания занятия или урока

– Можно ли передать в красках и звуках дуновение ветра, игру солнечных бликов на воде или лунный свет? Оказывается, можно. Французские художники и композиторы хотели отразить в картинах и музыке свое восхищение красотой природы, остановить мгновение, так как мы пытаемся это делать, когда фотографируем на память вечерний закат, морской прибой или опушку леса. Эти художники и композиторы пытались поделиться со зрителями и слушателями своими впечатлениями. Французское слово «impression» переводится на русский как «впечатление». Поэтому их так и назвали – *импрессионистами*.

Сейчас мы с вами послушаем музыку композитора-импрессиониста Клода Дебюсси, которая называется «Лунный свет». Вслушайтесь в настроение этой музыки, постарайтесь его почувствовать и уловить те музыкальные краски, которые композитор использовал, чтобы создать этот удивительный ночной пейзаж.

(Прослушивание музыки в аудиозаписи в исполнении симфонического оркестра.)

Высказывания детей о музыке: нежная, воздушная, падающая, красивая.

– Действительно, чудесная музыка! Легкая, струящаяся, как будто таинственный и прекрасный лунный свет чудесным образом воплотился в музыкальных звуках! Краски оркестра прозрачные, невесомые создают этот удивительный эффект. Какие вы услышали музыкальные инструменты?

Ответы детей: арфа, скрипки.

Верно, нежные звуки скрипок и серебристые переливы арфы рисуют эту чудесную музыкальную картину ночи.

– А сейчас мы посмотрим на картины художников-импрессионистов. Эту картину написал французский художник Клод Моне. Она называется «Поле маков». Если смотреть на эту картину вблизи, кажется, что это какое-то непонятное смешение красок, но если отойти чуть подальше, то мы видим, как множество мазков красно-розового, золотисто-

желтого, сиреневого, фиолетового, изумрудно-зеленого цветов волшебным образом превращаются в трепещущие на ветру лепестки маков, и нам открывается красота цветущего макового поля.

А вот еще одно полотно Клода Моне. На нем – удивительный город – Венеция, где вместо улиц – каналы, вместо машин – лодки-гондолы и много красивых дворцов. Все это мы видим на картине: вот струятся воды канала, вот дворец, вот гондолы, но не в этом волшебство картины. Оно в удивительных переливчатых красках и оттенках цветов. Какие вы здесь видите цвета и оттенки?

Ответы детей.

– Верно, голубовато-бирюзовые, сиреневые, розоватые, синие, изумрудные, белые, желтоватые. Столько красок нашел художник и как они красиво переливаются, создавая эффект живой, струящейся воды, игры света и тени, отражения дворца в водах канала.

И еще одну чудесную картину я хочу вам показать. Ее написал французский художник-импрессионист Поль Синьяк. На ней изображена обыкновенная сосна, но как необыкновенно написал ее художник! Посмотрите, что же здесь необыкновенного? (Размышления детей.)

– Да, во-первых, необычная цветовая гамма. Сосна у художника золотая, фиолетовая, оранжевая, зеленая, краски картины торжественные, праздничные. И еще, обратите внимание, как картина написана, она состоит из множества отдельных разноцветных пятнышек и похожа на яркую мозаику. Художник накладывал краски на полотно ряд за рядом небольшими мазками. А вы хотели бы попробовать поработать в такой технике? Давайте воплотим в такой необычной технике, в особых нежных красках ту прекрасную музыку, которую мы сегодня слушали, попробуем перенести в свои картины лунный свет.

Можно накладывать мазки кисточкой или ватными палочками. Это дольше, чем мы обычно рисуем. Поэтому можно взять бумагу меньшего формата или нарисовать в такой технике какую-то деталь картины (например, лунную дорожку). Пятнышки-мазки лучше класть не плотно, а на небольшом расстоянии друг от друга, тогда ваша картина будет «дышать». Давайте еще раз послушаем музыку лунного света и воплотим его в своих необычных лунных картинах.

Художественное экспериментирование

«Музей солнечных картин»

Задачи. Уточнить представление детей о художественном музее, как доме (хранилище) великих картин. Познакомить с творчеством импрессионистов. Создать условия для творческого освоения техники пуантилизма доступными изобразительно-

выразительными средствами (модульное рисование ватными палочками или пальчиками). Вызвать интерес к игре в художественный музей.

Предварительная работа. Беседа о художественных музеях. Посещение музея вместе с родителями. Рассматривание художественных альбомов с репродукциями пейзажистов. Знакомство с творчеством импрессионистов (Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега). Рассматривание коллекции рисунков, выполненных детьми в старшей группе детского сада.

Материалы, инструмента, оборудование. Листы бумаги белого цвета разного размера, гуашевые краски, ватные палочки; салфетки бумажные и матерчатые, баночки с водой; для «песчаных» картинок – мелкие ящики (коробки из-под конфет) с чистым песком или сухой манкой (два-четыре – по возможности), листы бумаги белого цвета (1/4 машинописного листа), простые карандаши, клей и клеевые кисточки или клеящие карандаши, газеты или клеёнка для застилания столов с ящиками во время работы с песком.

Содержание занятия

Перед занятием или в первой части занятия педагог показывает детям новый способ создания «песчаных» картин. Сначала обращает внимание детей на ящик (коробку) из-под конфет с чистым песком или сухой манкой. Сообщает, что на песке обычно рисуют палочкой или пальчиком, но есть ещё один необычный способ создания «песчаных» картин – с помощью бумаги и клея. Педагог берёт лист бумаги, прикладывает к доске или мольберту, быстро рисует простым карандашом контурную картинку (например, солнышко, цветок, кораблик), затем быстро проводит по всем линиям клеем и плашмя кладёт картинку в ящик с песком (изображением вниз). Слегка похлопывает, поднимает картинку над ящиком и показывает детям «песочный» рисунок. Поясняет, что клеем можно покрыть не только контурные линии, но и крупные детали (круг солнца, лепестки и серединку цветка, парус и корпус кораблика). Дети осваивают новый способ, расположившись группками возле ящиков (коробок) с песком или манкой.

Педагог просит детей внимательно рассмотреть «песчаные» картинки и спрашивает, в чём их особенность. Дети делают вывод о том, что песчаные картинки состоят из множества мелких крупинок (будто точек) и выполнены в одной цветовой гамме.

Затем педагог показывает детям репродукции картин импрессионистов (Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега) и рассказывает, что некоторые художники пишут свои картины необычным способом – будто отдельными точками или мазками. Эти картины будто дышат и светятся, так много в них воздуха и солнечного света. Такая техника (манера)

письма называется «пуантилизм» – от слова «пуант», что в переводе с французского языка означает «точка». Балерины танцуют в специальных балетных тапочках – пуантах, название которых тоже произошло от слова «пуант» – точка. Балерина танцует на самых пальчиках ног – на точках. И художник рисует точками, будто танцует на своей картине.

Давайте и мы с вами попробуем рисовать в технике пуантилизма. Песчаные картины у нас получились из отдельных точек – настоящих песчинок. А красочные картины мы будем рисовать гуашевыми красками с помощью ватных палочек или пальчиками. Конечно, следы от палочек и пальчиков больше точек, это скорее пятнышки. Но мы будем рисовать («как говорят художники, «писать») картины для нашего музея. И когда развесим картины на стене, зрителям издалека будет казаться, что пятнышки – это точки. Для таких картин нужно выбирать самые яркие – солнечные краски и ставить точки (пятнышки) на некотором расстоянии друг от друга.

Педагог знакомит детей с техникой «принт»:

- выбираем размер и формат листа бумаги белого цвета;
- задумываем свою солнечную картину и набрасываем эскиз – контурный рисунок (что-нибудь очень красивое – солнышко, цветок, бабочку, стрекозу, цветущее дерево, радугу, облако);
- берём ватные палочки (3–4 штуки) и начинаем – заполнять силуэт цветными точками (в пределах контурного рисунка): сначала палочкой с краской одного цвета, затем другого, третьего и т. д.

Педагог ещё раз напоминает, что пятнышки (точки) нужно ставить не плотно, а на некотором расстоянии друг от друга, при этом каждую деталь можно расцвечивать одним цветом или разными цветами.

Подумайте сами, что, как и на каких листах вы будете рисовать, выберите бумагу и свободно располагайтесь, будто мы с вами в мастерской художника. Каждый нарисует точками то, что захочет. Главное, чтобы картинки были очень красивые – солнечные, яркие, радостные!

Педагог записывает комментарии детей, звучащие по ходу работы, а также просит дать названия картинкам (если дети умеют писать печатными буквами, они сами пишут на листе бумаги своё имя, возраст и название картинки).

Самостоятельная деятельность. Дети оформляют свои картины рамочками и готовят выставку. Проводится игра в художественный музей, где дети любуются своими солнечными картинами.

Выводы

1. Человек, развитый эстетически, ко всему в мире относится как к живому и ценному самим фактом своего существования. Бескорыстное и материально не заинтересованное эстетическое отношение к окружающему миру исключает потребительский подход и предполагает наличие «эстетической дистанции» (Б. Я. Замбровский) между объектом и субъектом, поэтому оно понимается как любование прекрасными предметами или явлениями без желания обладать ими (В.А. Сухомлинский, Е. И. Коротеева, Ф. Хатчесон).
2. Художественная деятельность детей дошкольного и младшего школьного возраста направляется на практическое освоение, творческое осмысление и самостоятельное создание индивидуальной картины мира доступными художественными средствами и располагающая высоким потенциалом личностного роста.
3. Художественная деятельность рассматривается как специфическая детская активность, в которой ребенок воспринимает и/или создает эстетический продукт, реализует и познает свое «Я», выражает эстетическое отношение к миру и самому себе. В грамотно организованной педагогом художественной деятельности ребенок распределяет свое знание-представление о мире на уровне культурных и личностных смыслов.
4. Ребенок раскрывает себя как творческая личность, обладающая определенными *универсальными способностями*:
 - к осознанию действительности в форме объектов, существующих вне и независимо от него самого и от его отношений к ним;
 - к осмыслению своего личностного отношения к миру и познанию окружающего мира в связи с этим особым отношением к нему;
 - к избирательному целенаправленному поведению, основанному на осознании себя, мира и своего к нему отношения, но ограниченному социальными условиями жизни, а также индивидуальными возможностями.
5. Амплификация содержания художественной деятельности и эстетического развития дошкольников и младших школьников связана с выявлением амплификаторов развития и разработкой путей обновления содержания художественного образования как проблемного поля общечеловеческой культуры – в соответствии со структурой социокультурного опыта и уникальных способностей каждого ребенка.
6. Приобщение детей к искусству импрессионизма в живописи и музыке отвечает всем обозначенным выше образовательным задачам и психолого-педагогическим условиям их успешной реализации, что позволяет охарактеризовать это

уникальное синестетическое направление как перспективное для амплификации содержания художественного развития детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Литература

1. Вентури Л. От Мане до Лотрека. – М., 1958.
2. Гурков В. Импрессионизм Дебюсси и музыка XX века// Дебюсси и музыка XX века: Сб. статей. – Л., 1983.
3. Дебюсси К. Статьи, рецензии, беседы. – М.-Л., 1964.
4. Живопись/ Пер. с английского. – М., 2001.
5. Куницкая Р. У истоков стиля Дебюсси // Вопросы музыковедения. Вып. XXV111. – М., 1975.
6. Парч С. Домашний музей. История искусств от наскальной живописи до граффити. – М., 1999.
7. Яроцинский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. – М., 1978.
8. Савенкова Л.Г. Интегративный курс по предметам искусства в школе, что это такое ? // Педагогика искусства. [http:// www.art-education.ru/AE-magazine](http://www.art-education.ru/AE-magazine). – 2008. – № 1. (0,7 п.л.)
9. Лыкова И.А. О модернизации художественного образования дошкольников на основе принципа культуросообразности // Педагогика искусства. [http:// www.art-education.ru/AE-magazine](http://www.art-education.ru/AE-magazine). – 2008. – № 4. (0,6 п.л.)
10. Алексеева Л.Л., Стукалова О.В. Взаимосвязь научных и экспериментальных исследований в художественном образовании (материалы Круглого стола, проведенного в рамках научно-практической конференции «Школа XXI века» 30 августа 2010 г.) . // Педагогика искусства. [http:// www.art-education.ru/AE-magazine](http://www.art-education.ru/AE-magazine). – 2010. – № 4. (0,75 п.л.)