

МУЗЫКА В ИНТЕГРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСКУССТВ MUSIC IN THE INTEGRATIVE PROCESS OF INTERACTION OF ARTS

**Aliona Caminceanu, Teacher of musical
education, Russian Theoretical Lyceum A.S. Pushkin,
Bălți Moldova**

**Marina Morari, PhD, Associate Professor,
Alecu Russo Balti State University,
Moldova**

Abstract. The article reflects the role of interdisciplinary link of the objects in the modern pedagogical process, characteristic interaction of arts in the educational process. It describes the directions of the relationship and interaction of music and visual arts in the school curriculum. The interaction of music and visual arts exposes on the examples of practical activities at the lessons of the musical education.

Keywords: interdisciplinary connection, the interaction of the arts, music in the integrative process, the relationship and interaction of music and visual arts.

Аннотация. Статья освещает роль межпредметной связи предметов в современном педагогическом процессе, характеристика взаимодействия искусств в учебном процессе. Описываются направления

взаимосвязи и взаимовлияния музыки и изобразительного искусства в школьном курсе. Взаимодействие музыки и изобразительных искусств раскрывается на примерах практической деятельности на уроке музыкального воспитания.

Ключевые слова: межпредметная связь, взаимодействие искусств, музыка в интегративном процессе, взаимосвязь и взаимовлияние музыки и изобразительного искусства.

В эстетическом воспитании школьников в последнее время обозначился интеграционный процесс комплексного взаимодействия искусств. Интеграция литературы, изобразительных искусств и музыки в мировоззренческо-методологическом аспекте определяется пониманием того, что разные виды искусств рефлектируют по поводу одного и того же предмета, коим является человек. Стремление снять отчужденность друг от друга предметов эстетического цикла наблюдается во многих работах В. В. Видгофа, М.С. Кагана, И.В. Коншиной, А. А. Мелик-Пашаева, Б. М. Неменского и др. Эти авторы рассматривают интеграционный подход с двух позиций. Одной из них является понимание интеграционного подхода как средства обучения. Механизмом в данном случае является нахождение общей платформы сближения предметных знаний. Другой – понимание интеграционного подхода как цели обучения. В этой связи М. С. Каган, в частности, полагает, что «в школьных программах необходимо осознанно, целенаправленно и последовательно провести сквозную мысль: все три предмета являются гранями единого процесса приобщения ученика к миру искусства, к целостной (при всей его разноликости) сфере художественного освоения человеком мира».

С позиции понимания интеграционного подхода как средства обучения интеграция близка межпредметным связям. Обусловленные общей логикой построения дисциплин художественно-гуманитарного цикла на основе единых этических и эстетических оценок, норм и критериев эмоционального отношения человека к миру, межпредметные связи явились важными составляющими программы по музыкальному воспитанию Д. Б. Кабалевского. Так, в содержание курса включены синтетические формы и жанры музыкального искусства – песня, опера, в основе которых лежит связь музыки и поэтического слова. Также в процессе музыкального обучения детей предусматривается связь музыки и изобразительного искусства. Дальнейшее углубление интеграции учебного предмета «Музыка» с другими дисциплинами Э. Б. Абдуллин как один из соавторов программы Д.Б. Кабалевского определил направленностью на:

- установление общности учебных предметов с позиции цели, основных принципов обучения;
- включение опыта эмоционально-нравственного отношения ученика к действительности, заключенного в произведениях искусства, в содержание любого предмета художественного цикла в качестве его ведущего элемента;
- разработку и применение методов, ведущих к организации целостного урока искусства и успешному усвоению школьниками его содержания [2].

Межпредметные связи явились специальным разделом курса Музыкального воспитания в Республике Молдова. Авторами курса предполагалось, что хоровое пение, ритмические упражнения, а также слушание музыкальных произведений с их последующим разбором должны быть сопряжены со знаниями и умениями, формируемыми у учащихся на других уроках. Так, например, межпредметные связи музыки и уроков русского языка (чтения и развития речи), согласно авторам программы, могут проявляться при работе над текстами. В этом смысле учителя музыки могут опираться на полученные учащимися на уроках чтения обобщенные представления о сказке, произведениях народного творчества, умение выразительно декламировать текст.

Другой моделью функционирования межпредметных связей сегодня является модель, основанная на «вертикальном тематизме» нескольких учебных предметов. Так, к примеру Тема «Выразительные и изобразительные возможности музыки» (2 класс, вторая четверть) может быть разработана средствами искусства слова, музыки и живописи следующим образом.

Чтение: *К. Паустовский.* «Первый снег» (от художественного восприятия текста перекинуть мостик к «Покрову» – покрывалу, хранящему «матушку-землю» от стужи).

Музыка: *А. Аренский.* «Марш памяти Суворова» (я берегу память о моих предках, боевой славе русских воинов).

ИЗО: рисование эскиза воинского шлема. Покров Пресвятой Богородицы оберегает Россию от бед и напастей. Шлем бережет голову воина – воин бережет свою Родину. Репродукции картин В. Васнецова «Богатыри», «Витязь на распутье». Прослушивание фрагмента «Богатырской симфонии» Бородина. Чтение отрывков из русских былин¹.

Тема: «Я слышу голоса цветов и деревьев»

Чтение: сравнение описаний цветов и деревьев в мифах, сказках и стихах русских поэтов.

Музыка: русские народные песни «Во поле береза стояла», «Ивушка», «Тонкая рябина»; «Сосна» С. И. Танеева на слова М. Ю. Лермонтова (обращение к растениям как к живым существам: растения, как и люди, грустят, страдают, радуются).

ИЗО: проталинки и первые цветы как приметы весны (рисунок).

Труд: аппликация из ткани «Цветы».

Как видно из вышеуказанной концепции, в современном педагогическом процессе межпредметные связи все очевиднее тяготеют к интеграции. Хотя при этом следует отметить, что в педагогическом плане сложно однозначно определить существующую взаимосвязь различных видов искусств. Поэтому ряд исследователей предлагает одновременно пользоваться следующими терминами: взаимодействие, интеграция, синтез, синкретизм, в каждый из которых вкладывается свой смысл. Так, согласно Т. О. Юсову, «взаимодействие искусств отличается от их интеграции. Взаимодействие может строиться на разном уровне и в разных формах, например, как взаимное иллюстрирование искусств при общей теме занятия. Это может быть также соединение общедоступных занятий искусством с углубленным изучением одного из них. Интеграция предполагает взаимное проникновение разных видов художественной деятельности в едином занятии на основе их взаимопомощи и дополняемости... Интеграция близка понятию синтеза – синестезии (взаимовлиянию органов чувств), синкретизму» [8, с. 6-7].

Б. М. Неменский определяет взаимодействие искусств в эстетическом воспитании школьников как целостный курс общеэстетического развития. Достаточными и необходимыми условиями целостного курса общеэстетического развития младших школьников, по его утверждению, являются [6, с. 57]:

- эстетическое отношение различных видов искусств к жизни как общая основа всех видов художественного творчества, единый корень, из которого произрастает многоствольное древо искусств;
- единое понимание различными видами искусства его эстетической сущности;
- наличие в языке искусств, наряду с зонами специфически ми, общих зон, таких, как образность, ассоциативность образа, ритм, метафора, что обусловлено идеями комплексности искусства, восходящей к традициям древности;
- идентичность понимания в преподавании различных дисциплин эстетического блока задач начальной общеобразовательной школы в области искусства как введения в художественную культуру.

Основанием для объединения различных видов искусств в эстетическом воспитании младших школьников является также склонность детей данной возрастной группы к синкретичности восприятия. Мы полагаем, что должны существовать подходы, «когда разные виды искусств, которые представлены (или, возможно, будут представлены) в человеческой практике и в школьных куррикулах, выступали бы как побеги от одного общего корня, как разные формы единого художественно-творческого освоения мира человеком. Данная установка логично определяет задачу заложить основы восприятия родства искусств, общности эмоциональ но-эстетического воздействия произведений разных видов искусства на младшего школьника. Комплексное освоение искусства пробуждает фантазию воображение, артистичность, интеллект, т.е. формирует универсальные способности, важные для любых сфер деятельности. Сквозные и этапные куррикула могут иметь нравственно-эстетическую направленность: «Мы слушаем мир», «Добро и зло», «Семь чудес радуги», «Бабушкины сказки», «Несет улыбки Новый год» и т.д. В этой связи мы полагаем, что познание подобных тем поможет детям понять искусство как «эстетическое явление действительности». Так,

например, согласно теме «Поет зима, аужает» предполагается обращение к музыке К.Дебюсси «Танцующие снежинки» (из сюиты «Детский уголок») и стихотворению Е.Трутневой «Зима». Реализуя цель темы – расширение и углубление нравственно-эстетических впечатлений от воздействия различных видов искусств (в том числе поэтического слова и музыки), – детям предлагается прослушать пьесу Дебюсси, а затем стихотворение Трутневой. После чего младшим школьникам задаются следующие вопросы:

- Какой образ возник перед вами после прослушивания музыкального и поэтического произведений?
- Что является отличительной чертой художественного образа?
- Что общего между образами, воплощенными в пьесе Дебюсси и в стихотворении Трутневой?
- В чем различие между ними?

Затем детям предлагается нарисовать в красках свои впечатления. Наряду с методом сравнительной оценки предложенного сюжета в различных образных интерпретациях куррикулума предлагаем метод ассоциативного поиска посредством, к примеру, таких вопросов: «Какие из музыкальных произведений можно было бы объединить (по содержанию, образному смыслу) с поэтическими творениями С. Есенина?», «Какими музыкальными красками могла бы быть написана музыка, рассказывающая о войне?». Интеграция можно понимать на уровнях [8]:

- многогранного рассмотрения художественного явления по средством нахождения общности образно-смысловой, интонационной, языковой областей различных видов искусств;
- единства различных видов художественно-творческой деятельности.

Не соглашаясь с принципом иллюстративности, т.е. привлечением на уроке музыки произведений других искусств как наглядного материала, мы полагаем, что основным методом музыкально-эстетического воспитания в условиях взаимодействия искусств должен явиться метод сопоставления интонации-образа различных произведений музыки, живописи и литературы. Например, в теме «Развитие интонации. Образ тишины в произведениях искусства» (2 класс, второе полугодие) учителю предлагается посредством проблемной ситуации «Можно ли в искусстве создать образ тишины?» инициировать после прослушивания «Вокализа» Рахманинова поиск поэтических образов тишины в стихах Есенина, Никитина, Пушкина, Тютчева, а затем вместе с детьми всмотреться в картины В.Васнецова «Родина», А.Куинджи «Утро», «На Днепре».

Таким образом, описанные модели организации эстетического воспитания посредством взаимодействия искусств соотносятся со следующими установленными в педагогике типами взаимодействия искусства:

- межпредметные связи в пределах традиционного учебного плана;
- комплексный подход к полихудожественному воспитанию школьника;
- преподавание отдельных видов искусств на полихудожественной основе с привлечением аналогов и стимулов из других видов искусств.

Механизм взаимодействия искусств на уроке Музыкального воспитания проявляется в следующих позициях:

- общеэстетические термины, необходимые для характеристики художественной культуры в целом;
- понятия, раскрывающие язык искусства (средства художественной выразительности, жанр, сюжет, художественная форма, художественный образ);
- понятия, характеризующие художественный процесс (стиль, метод, направление, образ).

Примеры:

1. На уроке можно проанализировать взаимосвязь искусств на примере тематической разработки «Краски и звуки осени». Чтение: стихотворение «Листья» Ф.И.Тютчева, «Осенние листья по ветру кружат» А.Г.Майкова. Музыка: «Осенняя песня» П.Чайковского (слушание), «Осень» А.Красева (разучивание). ИЗО: «Золотая осень» И.Левитана, (знакомство с картиной), «Осенний лес» (изготовление макета), «Осенняя песнь» Чайковского из «Времен года» (слушание).

2. На одном из уроков можно рассмотреть связь музыки и живописи, изучить развитие художественно-образного мышления младших школьников.

«Задание на создание живописного образа в зависимости от восприятия одного и того же музыкального произведения, исполненного на разных музыкальных инструментах – аккордеоне и гитаре. Звучали пьесы Бетховена. Густой, бархатный, богатый в тембровом отношении голос аккордеона ассоциировался у учащихся с сочными, открытыми цветами Голос гитары – камерный, интимный, сдержанно-нежный – рождал в восприятии детей приглушенные цветовые оттенки, переливы полутонов

3. Задание на восприятие «музыкальности» цвета посредством обращения к «готовым» образцам цвета: Яркость различных цветов бумаги и ее всевозможных оттенков в пределах одного цвета восхищает школьников. Их эмоциональные переживания усиливаются от возможности ощутить руками ее фактуру. Целый веер образцов «готового» цвета углубляет эстетическое наслаждение детей, способствует творческой активности. Наверное, так же нужно приучать детей слышать красоту той или иной тональности. Почему в до миноре написаны Пятая симфония Л. Бетховена и «Революционный этюд» Ф Шопена? А в ля мажоре — Прелюдия № 7 Ф. Шопена и Соната № 11 для фортепиано В. Моцарта.
4. Можно проанализировать взаимосвязь искусств на примере знакомства с балетом. Дается задание рассмотреть театральный эскиз художника В.И.Дорера к постановке балета «Щелкунчик», литературно-музыкальной композиции «Скрипач, или Мелодия Добра»

По каким же направлениям рассматривается взаимосвязь и взаимовлияние музыки и изобразительного искусства? Во-первых, учащиеся сравнивают произведения музыкального и изобразительного искусств, появление которых вызвано едкими и теми же явлениями жизни: это могут быть исторические события (например, гражданская война), картины природы («живописность» музыки и «музыкальность» русского пейзажа), жизненные типы, характеры (от былинных богатырей до современных героев – «орлят»). Во-вторых, взаимовлияние изобразительного искусства и музыки рассматривается на примерах музыкальных произведений, созданных под впечатлением образов живописи, скульптуры, или тех, где усилена роль изобразительности, а также через обращение к музыкальному началу в живописи, к «звучащим» картинам. Нужно обратить внимание учеников на такие выражения, как *«живописная музыка»* и *«музыкальная живопись»*. «Так обычно мы называем музыку, которая настолько ярко и убедительно передает впечатления композитора от картин природы, что мы начинаем словно бы сами видеть эти картины. Так называем мы живопись, напоенную столь тонким поэтическим чувством, что *его* трудно словами передать, а только такой же поэтичной мелодией можно выразить». [5, с.145].

Наконец, на занятиях учитель обращает внимание учащихся на средства выразительности музыки и живописи, на их общность и на их специфические особенности, на использование ряда терминов в переносном смысле. Например, говоря о произведениях изобразительного искусства, употребляют выражение «цветовая гамма», а в произведениях музыкального искусства – «звуковая палитра». Сила звука перекликается с насыщенностью цвета («яркий звук» или «звучный цвет»). Можно подчеркнуть общность таких понятий, как, например, «ритм», «композиция». Изучение этих аспектов темы позволяет заострить внимание школьников на жанрах оперы и балета, где представлен синтез всех трех видов искусства – музыки, изобразительного искусства и литературы. При этом учителю следует постоянно помнить о том, что он проводит уроки *музыки*, а литература и изобразительное искусство обогащают *музыкальное восприятие* детей, открывают перед ними новые, более широкие горизонты.

В теме «Музыка и изобразительное искусство» выделены две ведущие линии – «Можем ли мы увидеть музыку» (первый аспект темы) и «Можем ли мы услышать живопись» (второй аспект темы). Деление – это, конечно, условно, но оно дает ориентиры при изучении.

Ведущими умениями, на формирование которых направлена работа во втором аспекте, является умение, вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку; умение выявлять сходство и различие их жизненного содержания

ния и способов, приемов его воплощения (сходные и отличительные черты в средствах выразительности обоих искусств). Наряду с этим продолжается процесс формирования исполнительских навыков: совершенствование выразительности звучания, овладение приемами пения все более разнообразных и более сложных двухголосных произведений, осознанное пение по нотной записи для воплощения художественной образности, исполняемой музыки.

Мелодия главной темы I части **«Богатырской» симфонии А. Бородина** вводит учеников в мир музыки, наполненной могучей, исполинской силой. Разучивание этой мелодии желательнее проводить по нотной записи, после того как учащиеся услышат ее в звучании на фортепиано и попытаются определить характер музыки. Для воспитания остроты слуха учеников полезно записать главную тему симфонии без знаков альтерации, и уже в процессе пения по нотам ученики с помощью учителя будут фиксировать «неточности» в записи и выставлять недостающие диезы и бемоли. Нотная запись поможет осознать характерную особенность интонационного строения этой темы – как бы «втаптывание» основного звука (тоники), своеобразие ладового наклонения (пониженная II ступень), сочетание в одной интонации мажора с минором, чередование коротких длительностей с остановкой на долгом звуке. Исполнение мелодии потребует компактного звучания, интонационной точности и ритмической четкости (тема может быть спета с названием нот или на какой-либо слог), при этом нужно стремиться избегать форсированного звука.

Мужественно, сурово, мощно звучит в низком регистре у струнных (в унисон) главная тема, вызывая представления о неодолимой, «великанской» силе легендарных героев. Вторая – лирическая тема – широкая, светлая, мажорная, проникнутая русскими песенно-распевными интонациями, – оттеняет решительный характер главной темы, как бы вводит слушателей в «место действия». Мягко звучат виолончели. Постепенно тема приобретает более напряженный характер, и вновь звучат мощные аккорды всего оркестра.

Педагог может предложить ученикам подумать, могут ли они *увидеть* эту музыку. Обычно они наделяют героев своих воображаемых полотен такими чертами, как мужественность, сила, смелость. На их «картинах» появляются персонажи сказок и былинного эпоса, знакомство с которыми происходит на уроках литературы, а также реальные герои, наши современники. Так, убедившись в том, что музыка передает образ могучий, сильный, уверенный, и узнав, что симфония была названа современниками А. Бородина «Богатырской», ребята найдут подтверждение своим мыслям. Дальнейшее сопоставление музыки с картинами поможет / школьникам понять и общую идею разных произведений искусства, отличающихся сюжетом.

Соответствует ли образной характеристике, данной учениками, **картина В. Васнецова «Три богатыря»**? Это замечательное произведение живописи знакомо многим. Пусть они попытаются разобраться в том, что, изображая на картине героев русских былин – Илью Муромца, Добрыню Никитича, Алешу Поповича, художник воплотил идею величия и могущества русского народа. В центре картины – три фигуры всадников. Неподвижно застыли в дозоре русские воины. Богатыри впечатляют своим единством. Величавое спокойствие и уверенность в своих силах ощущаются в их позах и фигурах. необъятные дали Русской земли раскинулись за спинами богатырей. Суровые, неброские краски преобладают в картине. Что же общего между музыкой I части симфонии» Бородина и картиной Васнецова? Что роднит эти два произведения? Вот какое впечатление сложилось у одного из советских художников: «Правда и песня, ожившая былина, действительность и сказка – все в этой картине соединилось в ясные, непоколебимо убедительные образы любимых народных героев: сверх меры могучего и мудрого Ильи, благородного Добрыни и лукавого Добрыни и находчивого Алеши Поповича. А какие кони под стать богатырям, какой пейзаж – и древний и вечно русский!». А вот что писал о Второй симфонии Бородина Б. В. Асафьев: «Я с каждым разом все сильнее постигаю ее величие: словно каждый раз заново открываешь в себе чувство родной страны – жизнеутверждение Родины от наших дней вглубь к Игоровой Руси...» [9, с. 150). В обоих произведениях воплощены те черты народного характера, которые всегда были присущи русскому народу. Вот почему эти произведения не теряют силы своего воздействия и в наши дни. Чтобы избежать иллюстративности при сопоставлении картины Васнецова и

музыки Бородина, на одном из уроков можно привлечь и другое живописное произведение – репродукцию картины советского художника И. Глазунова «Два князя», в живописи которого также нашло отражение тема героического прошлого нашей Родины. На переднем плане – фигуры всадников-воинов. Рука старшего из них обращена на зарево пожарищ на противоположном берегу реки. Туда устремлен взгляд молодого князя, не по-детски решительно и уверенно он смотрит вдаль. За спинами всадников в монолитном единстве застыло вооруженное войско Угрюм и мрачен пейзаж картины: грозовые облака, серая гладь застывшей реки. Справа – враги. Смотря на картину, мы понимаем, кто победит, хотя победа не изображена... Можно также сопоставить музыку симфонии с картиной советского художника П. Корина «Александр Невский», над которой художник работал в годы Великой Отечественной войны, говоря, что хочет воплотить в ней «непокорный дух русского народа». В центре картины – Александр Невский на фоне реки Волхов. Он опирается на меч, готовый в любую минуту нанести удар тому, кто нападет на его родную землю. А земля эта – суровая, но красивая, поэтичная. И люди на этой земле прекрасные в своей решимости защищать Родину. На том берегу реки виден Новгород со знаменитым Софийским собором. Еще дальше – леса. Сбоку, поодаль, – войско, готовое к походу. Так и в музыке Бородина. Удивительная мужественность, со-| средоточенность, решительность первой темы и удивительное раздолье, русская распевность второй темы. «Природа вошла в русское искусство так же, как входит она в нашу жизнь. Без природы искусство задохнулось бы, как мы сами задыхаемся, когда надолго бываем от природы оторваны. Для поэта, композитора, художника, как и для каждого из нас, нет природы без человека», [5, с. 144]. Итак, образы героического прошлого ярче и глубже раскроются школьникам через сопоставление произведений музыки и живописи. Можно спросить учеников, случайно или закономерно то, что так много произведений различных видов искусства посвящено героической, богатырской теме. Очевидно, не случайно. Ведь искусству интересен характер человека, который ярче всего раскрывается именно в критической ситуации. Отсюда большой удельный вес в искусстве темы войны, защиты Родины, подвига. Этот разговор послужит толчком к размышлениям учащихся о мужестве, о подвиге, которому «всегда есть место в жизни».

Библиография:

1. *Curriculum școlar. educația muzicală. clasele V-IX*, 2000, Ministerul EDU Educație artistică. *Ghiduri metodologice*, Chișinău, Grupul editorial Litera.
2. АБДУЛЛИН Э., 1983, *Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе*, Москва, Просвещение.
3. АСАФЬЕВ Б., 1974, *Музыкальная форма как процесс*, Ленинград, Музыка.
4. *Взаимодействие и интеграция искусств в полухудожественном развитии школьников*, 1990, Луганск.
5. КАБАЛЕВСКИЙ Д., 1986, *Про трёх китов и про многое другое*, М.
6. КАГАН М С., 1987, *Роль и взаимодействие искусств в педагогическом процессе*. В: Музыка в школе, № 4, с. 28-32.
7. *Взаимодействие и интеграция искусств в полухудожественном развитии школьников* 1990, Луганск.
8. *Очерки по истории русской музыки XIX века*, 1960, Л., с. 150.